01 04 06 13 20 24 27 33 36 38 40 42 46 47 48

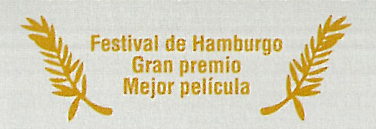
SCOPE

REVISTA GRATUITA DE CINE Y AV ENE/FEB 01

:the filth & the fury el otro cine musical

Insólita y emocionante película (Carlos Boyero - El Mundo)

Seleccionada al Oscar© 2000

Un film de Wong Kar-Wai

in the Mood for Love

(Deseando amar)

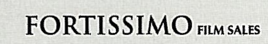
con Maggie Cheung y Tony Leung

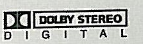

PARADIS FILMS

www.inthemoodforlove-wkw.com

www.wkw-inthemoodforlove.com

01

04 **play:** breves

06 **festivales:** berlín

10 **festivales:** curtficcions

13 **portada:** el otro cine musical

20 **videoclips:** les nouveaux auters

24 **culto:** cine delictivo español

27 **entrevista:** joaquín jordá

33 **reportaje:** distribuidoras

36 **cortometrajes:** luis cerveró

38 **fotografía:** jordi muntal

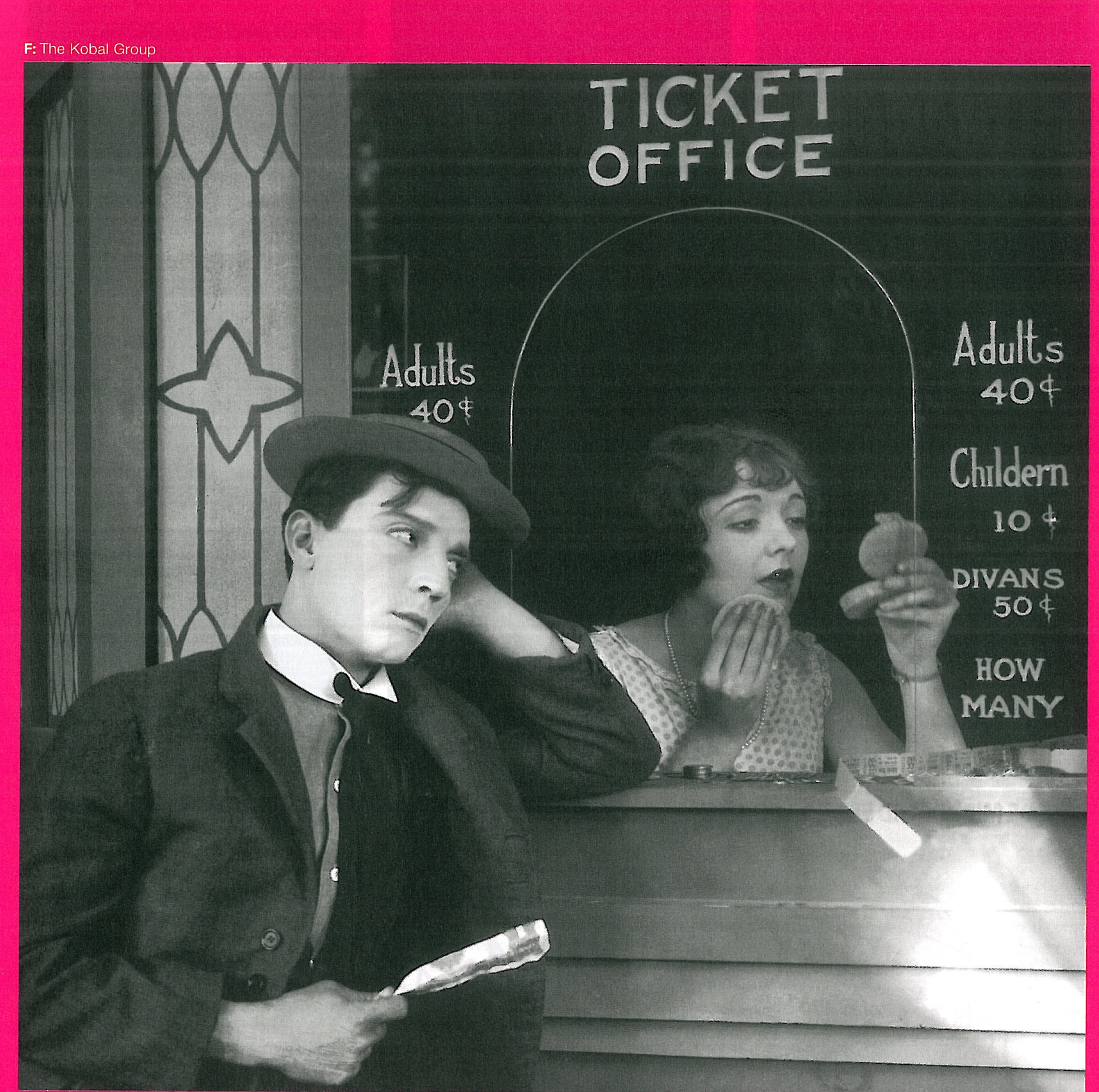
40 **televisión:** doccumanía

43 **balance 2000:** ghost dog

46 **cine:** verdi

48

F: The Kobal Group

▷▷**BUSTER KEATON** EN EL **MODERNO SHERLOCK HOLMES**

stop play rewind pause forward

▶

MONTOYA Y LA SEGURIDAD

El *segurata* que se hizo poeta. Alfredo Montoya trabajó en varios locales nocturnos de Barcelona (Carpe Diem, La Oveja Negra). Su afición por la lectura le llevó a escribir una novela. Consiguió que se la publicaran y ahora Álex de la Iglesia le compra los derechos para hacer una adaptación. ¡Habrá que verla!

▶▶

PON UN ÁCIDO EN TU RETINA

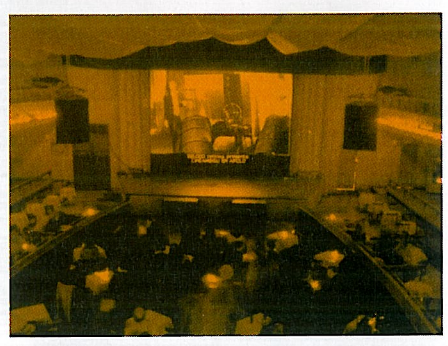
100.000 Retinas, el colectivo que organiza las estupendas sesiones CineAmbigú en la Sala Apolo, se asocia con ACID, una significativa agencia francesa de difusión de cine independiente con salas por toda Francia. Más información en la sección 'propuestas' de la agenda.

❚❚

FOCUS, DEL TEATRO AL CINE

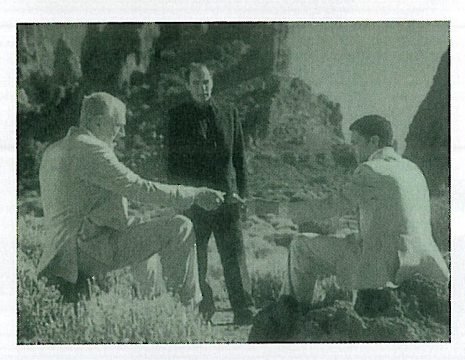
La empresa de teatro privado más importante del país salta al mundo del cine. Su primer proyecto: un largo dirigido por el prestigioso director teatral Calixto Bieito sobre una adaptación de su último y polémico montaje. Además de promover talleres de guión para adaptar obras teatrales al cine.

▶▶

LA FURA DE FAUST

Una auténtica bomba. Fernando León en el guión, Eduard Fernández como protagonista, y La Fura dels Baus dirigiendo por primera vez un largometraje. ¿De qué irá? La adaptación en cine de Faust, la pieza que realizaron hace muy poco tiempo en teatro. En días, se iniciará el rodaje.

❚❚

FRESNADILLO POR FIN DA EL SALTO

Quien compitió por el Oscar al mejor cortometraje por el estupendo *Esposados*, quien firmó un acuerdo con Miramax para dirigir tres películas, por fin da el salto. ¡Y vaya salto! Max Von Sydow y Eusebio Poncela como protagonistas, para una historia en pleno rodaje. Hay ganas...

CINE DE MIERDA SID EL MUÑECO JUANJO SÁEZ

Chupamela

Yo si soy punki

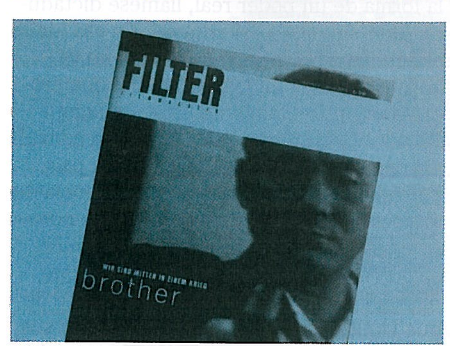
LAURA MAÑÁ EN SUNDANCE

Se olvidaron de ella en los Goya (ni una sola nominación), pero su primera película va paseándose por el mundo más que ninguna otra. En Sundance, junto con *La espalda del mundo*, es la única producción española seleccionada. Pero Laura no para. Ya está ultimando su siguiente proyecto. ¡Felicidades!

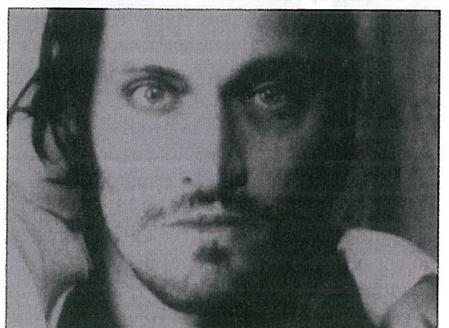
VINCENT GALLO Y WARP

El director de *Buffalo 66* ficha por la mítica discográfica Warp (Autechre, Jimi Tenor). El disco está previsto que salga para finales de primavera. El polifacético Gallo -actor, director, compositor- compartió un proyecto llamado Grey con ¡Jean Michael Basquiat! ¡Y otro con Lucas Haas!

LOS CORTOS DE LOS NOVENTA

En Alcalá de Henares han votado los mejores cortos de los noventa. Los cinco primeros: *Campeones*, de Antonio Conesa; *Esposados*, de J.A.Fresnadillo; *Mirindas asesinas*, de Álex de la Iglesia; *Aquel ritmillo*, de Javier Fesser; y *El columpio*, de Álvaro Fernández Armero.

NUESTRA REVISTA EN BERLIN

Después de 'Haciendo Cine' (Buenos Aires) y 'RES' (Nueva York), terminamos nuestro periplo con 'Filter', revista de cine editada en Berlín. Otro acuerdo de colaboración editorial que se pondrá en marcha en el siguiente número, con un reportaje sobre las tres revistas reseñadas.

ZOE CASSAVETES SIGUE EL CAMINO

Sí, Zoe es hija de John Cassavetes y de Gena Rowlands. Y tal como hizo su hermano Nick, prepara su salto al cine como directora. Amiga íntima de Soffia Coppola, acaba de editar un vídeo extraordinario del que hablaremos muy pronto, aprovechando una entrevista con ella en París.

CINE DE MIERDA SID EL MUÑECO MARIO TORRECILLAS

Cuando tenía muy pocos años ocurrió esta historia. A principio de los años ochenta en el barrio de San Cosme solo vivían gitanos. Y que yo recuerde, solo había un payo que se llamaba Reinaldo, y casualmente era punki. **Un punki entre gitanos**. Ese era Reinaldo. Los niños gitanillos como no salían del barrio, imaginaban que todos los payos eran punkis, y llevaban los pelos que parecían las raíces de un puerro. Y Reinaldo se imaginaba que no había nada más punko que subir a un mulo a un tercer piso. Eso hacían los gitanos. Pero era gente muy generosa, que le ofrecía a Reinaldo sus muebles **"pa que hiciera lumbre"** en el piso para resguardarse del frío. Y él no se cortaba, porque yo un día lo vi pegando fuego a una estera en el comedor de cada. Reinaldo era una persona muy interesante. Mi tía lo conoció en una frutería. Ella fué sastre durante toda su vida. Una vez, para Reyes, quería hacerme un muñeco de madera. Y se fijó en el look de Reinaldo. Y él le ofreció fotografías de sus ídolos y entre ellas estaba el modelo del muñeco. Sid Vicious. Así fué como el día de Reyes, debajo del árbol, apareció el muñeco que escandalizó a toda mi família. Era la misma estampa de Sid Vicious. Pero muy enana. En aquellos tiempos era como si hoy te regalan el muñeco del Cuervo. Con Sid hice todo tipo de perrerías. Lo tiré de un balcón contra un policía calvo que dijo "mierda" cuando le cayó en la cabeza. Luego, lo cambié por una bolsa de chapas de coca-cola. Y cuando ya me hice grande supe que **mi tiíta y Reinaldo se hicieron novios**, y mi família, que es Testigo de Jehobá, no vió bien que mi tía se acostara con un hombre que llevara cresta. Ahora lo veo: el regalo de mi tía no escandalizó. Porque hasta mi família sabía que Sid era un muñeco de madera.

festivales

: el hombre del monóculo

Fritz Lang será homenajeado en la próxima Berlinale, aprovechando la proyección de una copia restaurada de su célebre obra futurista Metropolis.

Hoy todo el mundo recuerda las imágenes de un filme como *Metropolis*, aquella arquitectura espectacular, la imagen de María dominando a los habitantes de una ciudad fantasmagórica; sin embargo, parece bastante irónico que muy pocos reconozcan el rostro de su creador. La fotografía que acompaña esta pequeña aproximación a la figura del cineasta vienés Fritz Lang (1870-1976) nos invita a pensar sobre una de las grandes personalidades de la Historia del Cine. Su monóculo sugiere que Lang procedía de otra época. Pero su mirada denota la ironía y la profundidad con que reflejaba el mundo que le rodeaba. Realmente la figura de Lang forma parte de la mítica del cine, ya desde sus inicios con obras colosalistas como *Los Nibelungos* o la propia *Metropolis*, donde mostró el virtuosismo con la imagen, a través del dominio de la luz, la arquitectura y el espacio. Luego huyó del nazismo, cuando Goebbels le ofreció ser el cineasta oficial del Reich. Abandonó no sólo su país, sino también a su esposa y guionista Thea Von Harbou. Finalmente, ya instalado en Estados Unidos, su aportación al cine norteamericano se tradujo en una carrera ejemplar: supo adaptarse a los rígidos cánones de producción de Hollywood, y a la vez mantener su propio estilo en géneros clásicos como el western y el cine negro.

Contemporáneo

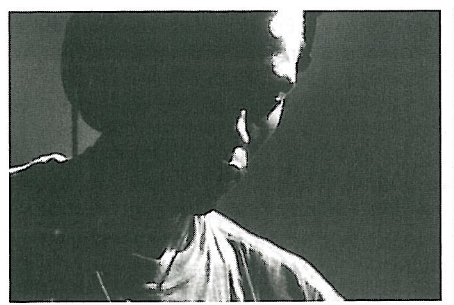
Paradójicamente, existe el peligro de que la figura de Lang pueda quedar inmóvil en el altar de los clásicos, algo que precisamente ha contribuido a su encasillamiento como autor "expresionista" (cuestión bastante matizable), y lo ha convertido para muchos en una figura simplemente intocable debido al peso de la historia. Sin embargo, su legado es plenamente vigente justamente por su contemporaneidad. Lang tuvo una enorme capacidad visionaria cuando creo ese universo futurista que condensa *Metropolis*: sociedades absolutas dominadas por unos pocos, la esclavitud del hombre por el hombre. Hoy, en un mundo marcado por la globalización y donde los poderes económicos dominan, el discurso de Lang resulta plenamente actual. El filme es el punto de partida del homenaje que le tributa la presente edición de la Berlinale. Decimos punto de partida porque *Metropolis* marca lo que fue la carrera de Lang.

Visionario

A Lang siempre se le consideró un cineasta visionario. Sus filmes alemanes han sido analizados como un anticipo del cataclismo social, político e ideológico que supuso el nazismo. Sin embargo, eso sería una lectura fácil e incompleta de su obra. Lang construyó su cine siempre partiendo del reverso de la condición humana. Su primer título importante, *Der mude Tod*, explica cómo la muerte se encuentra al protagonista y le somete a tres pruebas que debe superar. Lang sitúa normalmente a sus protagonistas en itinerarios donde deben enfrentarse a universos tenebrosos y ocultos, como las sociedades secretas que habitan en *Doctor Mabuse* o *Espione*. Más adelante abordará el nazismo social de *M*, el quintacolumnismo conspirador de *Man hunt* o *Ministry of fear* (en plena II Guerra Mundial), la mafia en *Los sobornados* o el cerco social para el individuo que supone la opinión pública en *Mientras la ciudad duerme*. Pero también tratará sobre poderes producidos por uno mismo, como el deseo en *La mujer del cuadro* y *Perversidad*, o el miedo en *Secreto tras la puerta*.

La furia del destino

A Lang lo que verdaderamente le interesa es la lucha del hombre contra esos poderes oscuros, a veces invisibles pero siempre hostiles, lo que Lang llama "el destino bajo la forma de un poder real, llámese dictadura, ley o sindicato del crimen". En esa lucha el heroísmo tiene poco que ver si no va acompañado de un tránsito moral que produce ese enfrentamiento. Cuando Lang llegó a Norteamérica no encontró la convulsión política que había dejado en su país, pero sí quedó impactado por la violencia de su sociedad. Sus dos primeros filmes norteamericanos, *Furia* y *You only live once*, son un fiel testimonio de la paranoia que nutre el sueño americano. Fue un aviso de que Lang no estaba dispuesto a perder sus principios, sino que precisamente se multiplicaron. La sociedad norteamericana acrecentó si cabe más temas como la venganza, la culpabilidad, la capacidad del individuo por sobrevivir al poder. En *Man hunt* y *Los sobornados* los protagonistas pierden a su ser más querido y la lucha idealista se convierte en venganza.
De nuevo nos viene a la cabeza el rostro de Fritz Lang, enigmático, persona, al igual que su carrera, que por encima de todo tuvo la capacidad de realizar tan buen cine en su país de origen como en su patria de adopción.

▸▸**JEFF MILLS**, EL ÚLTIMO DE LA FILA

: LAS MIL Y UNA PARTITURAS

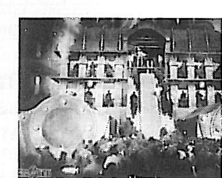
Desde su estreno en 1927, *Metropolis*, de Fritz Lang, ha propiciado un número ingente de bandas sonoras. Tantas que hoy pocos podrían llegar a enumerarlas. El magnetismo que este pedazo de celuloide inspiró en los albores de los treinta sigue casi un siglo después espoleando a las mentes más inquietas y menos conformistas. Demos la bienvenida a Jeff Mills –hasta nueva orden el último de la fila– y sirva como pretexto para repasar ocho décadas de música condensadas en hora y media de cine sin fecha de caducidad. He aquí lo mejor de la revisión musicada de nunca acabar, en orden cronológico:

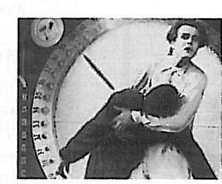
–1927: El *score* original. Gottfried Huppertz acepta el encargo de Fritz Lang y compone la banda sonora conforme a los cánones que inspira el expresionismo alemán. Pura abstracción melódica. El 10 de enero de 1927, la *première* del filme en el UFA Palace Cinema de Berlín proyecta el nombre del músico al olimpo de los grandes compositores del siglo.

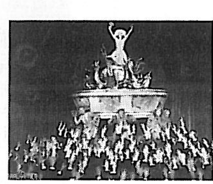
–1984: El oscarizado Giorgio Moroder sorpren-

▷▷**METROPOLIS,** SU GRAN CLÁSICO

* El próximo Festival de Cine Internacional de Berlín se celebrará entre el 7 y el 18 de febrero. Más información (sección oficial incluida) en la agenda o en la web: www.berlinale.de

de a propios y extraños con una recreación absoluta de la obra del controvertido cineasta. Colorea la película y la provee de una banda sonora electrificante donde interviene el *star system* del pop del momento: Pat Benatar, Freddy Mercury, y Adam Ant, entre otros.
–1992: Espíritu punk y connotaciones satíricas. Weill, Stravinsky, ritmos afro, swing, jazz, rock, blues... y la atonalidad como dogma. Para muchos, el *score* de *Metropolis* más logrado. Autores: The Club Foot Orchestra, auténticos pioneros en el arte de musicar cine mudo. Entre sus composiciones cuentan con las bandas sonoras de *Dr. Caligari*, *Nosferatu* y *Sherlock Holmes Junior*.
–1993/1995: Martin Matalon compone para la Filmmuseum de Múnich un *soundtrack* de 140 minutos para acompañar en festivales públicos la versión íntegra de la película sin cortes por censura.
–1995: Primera tentativa de un autor español. Joxan Goikoetxea se inspira en la improvisación y en el tratamiento electrónico para musicar los fotogramas del filme y dotarlos del hiperrealismo de que adolecía el original.
–2000: El cambio de siglo abre la veda y un puñado de artistas, por encargo o por voluntad propia, se suman a la revisión infinita del clásico de Lang. En la lista: After Quartet, Alloy Orchestra, Dan Schaaf Electronic Ensemble, Mute Life Dept... y Jeff Mills quien echa mano del minimalismo, de la abstracción, del libro de estilo de Detroit y de retazos que fluctúan entre el ambient *groove* y los sonidos cósmicos para componer un *score* atemporal de belleza estremecedora que el futuro deberá colocar en su justo lugar. **T:** Pablo G.Polite

Una apuesta por la calidad

DVD VIDEO

Éxtasis
Director: *Mariano Barroso*
Intérpretes: *Javier Bardem, Federico Luppi y Silvia Munt*
La ambición, el engaño, la fidelidad son los temas que trata este potente drama de Mariano Barroso protagonizado por dos portentosos actores: Javier Bardem y Federico Luppi.

Tierra y Libertad
Director: *Ken Loach*
Intérpretes: *Ian Hart, Rosana Pastor e Icíar Bollaín*
La guerra civil española vista por Ken Loach. Una obra maestra que respira autenticidad.

Mensaka. Páginas de una historia
Director: *Salvador García Ruiz*
Intérpretes: *Gustavo Salmerón, Tristán Ulloa, Laia Marull y Adrià Collado*
Retrato de un grupo de jóvenes urbanos unidos por invisibles lazos que marcan sus destinos.

Bajo la piel
Director: *Francisco J. Lombardi*
Intérpretes: *José Luis Ruiz y Ana Risueño*
Inquietante *thriller* ambientado en Perú y protagonizado por un policía tímido, inseguro y fascinado por una mujer.

Malena es un nombre de Tango
Director: *Gerardo Herrero*
Intérpretes: *Ariadna Gil y Marta Belaustegui*
Esta es la vida de Malena; sus relaciones con los hombres y con su familia desde la infancia hasta que, pasada la treintena, parece alcanzar la madurez.

Guantanamera
Director: *Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío*
Intérpretes: *Jorge Perugorría y Mirtha Ibarra*
Un atípico cortejo fúnebre recorre Cuba en esta comedia a caballo entre la crítica social y el humor negro.

Martín (Hache)
Director: *Adolfo Aristarain*
Intérpretes: *Federico Luppi, Cecilia Roth, Eusebio Poncela y Juan Diego Botto*
Cuatro actores en estado de gracia para un drama, duro y sin concesiones, sobre la amistad, el amor, las drogas, las patrias...

Desvío al paraíso
Director: *Gerardo Herrero*
Intérpretes: *Charles Dance y Assumpta Serna*
A "El Paraíso", un complejo residencial en decadencia, llega Quinn, el nuevo portero. Una auténtica pesadilla dará comienzo.

Ocho títulos se suman a nuestro catálogo de filmes en DVD. Entre ellos, una importante representación del último y mejor cine español. Comedias, dramas, *thrillers*... géneros diversos bajo un denominador común: la calidad.

Contacte con nosotros:
Tel. 93 739 99 00
Fax 93 718 48 69

http://www.pioneer.es

... por supuesto

festivales

: las redes de sundance

T: Andrés Morte

Robert Redford no sólo montó uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo. A través del Sundence Institute, sus redes abarcan el mundo entero, incluida Barcelona.

*El festival de Sundance se celebrará entre el 16 y el 26 de enero. Más información en la agenda o en la web: www.sundance.org

BARCELONA: FACTORÍA INTERNACIONAL DE GUIONES

Gracias al convenio entre el Sundance Institute, dirigido por Robert Redford, y la Fundación Contenidos de Creación estamos organizando, dentro del marco de Barcelona Sesión, el segundo Taller de Desarrollo y Entorno de Guiones, centrado en guionistas/directores de Iberoamérica y con la colaboración de destacados asesores españoles. Su fin es estrechar lazos entre creadores iberoamericanos y consolidar una aventura cultural, informal y fértil para avalar nuestra mutua diversidad hispana.
Barcelona Sesión/Sundance aglutina en una semana diferentes propuestas sobre el cine independiente y las diferentes expresiones artísticas que surgen a partir de este creativo sector. Por este motivo Barcelona Sesión nace para fortalecer un ecosistema sostenible inmerso en todas las disciplinas artísticas: teatro, danza, música, artes plásticas y literatura, con el fin de entender que cualquier manifestación es absolutamente intercultural y está relacionada estrechamente con un nuevo concepto de mercado.
El Taller Sundance/FCC se entiende, desde la óptica de conjunción de ideas, por el valor de los comentarios prácticos y por su transversalidad en los diferentes juicios y opiniones, que van más allá de la formación continua o de los resultados pedagógicos. Esta metodología se caracteriza por su acercamiento al guión como contenido de creación, válido tanto desde la óptica cinematográfica como editorial o desde otra disciplina. Se trata de que cualquier validación pueda enmarcar el guión en un amplio abanico de posibilidades. El nivel de los guionistas/directores en el Taller Sundance/FCC está avalado por otros proyectos ya realizados y producidos anteriormente, por lo tanto tenemos en cuenta que tanto asesores como asesorados deben tener un perfil cercano, para poder interactuar mediante una sugerente y rica combinatoria, sin que medien entre ellos jerarquías profesionales que delimiten el análisis de los guiones a una clase maestra.
Hay que entender el Taller de Barcelona Sundance/FCC como un ágora abierta gracias a la variada y excelente composición de los asesores y guionistas/directores. El grupo que trabaje servirá para aunar las sugerencias de los asesores a las demandas de los guionistas y entablar discusiones en la que los guionistas sean asesorados sin intermediar en la corrección de estilo, formato u otros temas ya estudiados en otros talleres. La clave es buscar una línea de trabajo propia, que nazca de la sinergia entre guionistas y directores asesores, con el fin de romper cualquier rigidez en la estructura del Taller.

*Andrés Morte es el presidente de la Fundación de Contenidos de Creación.

: EL SUNDANCE DE AQUÍ

El Festival de Sundance ocupa las montañas nevadas de Utah durante la segunda quincena de cada mes de enero, pero sus tentáculos abrazan el mundo entero. Dicen que el certamen cinematográfico, gracias a la inteligencia negociante del socio de Robert Redford, Geoffrey Gilmore, se ha convertido en el principal abastecedor de *indies* de las *majors*. Y que el verdadero independiente es ahora Telluride, el festival que apadrina Francis Ford Coppola. Pero el Sundance Institute sigue aportando herramientas de desarrollo para el pequeño cine de todo el mundo con sus talleres. Uno de ellos se celebra en Barcelona. La FCC, Fundación de Contenidos de Creación, una entidad barcelonesa al servicio de los creadores y la industria cultural, se encarga de convocar a profesionales destacados para que valoren unos cuantos guiones en desarrollo. No sólo dramáticamente hablando, sino también como trabajos factibles y rentables a nivel industrial. Este año el taller se celebrará en septiembre; y si sus proyectos profesionales no se lo impiden, Julio Medem, Joaquim Oristrell, Gonzalo Suárez y Fernando Guillén Cuervo, entre otros, formarán parte de él. El año pasado la Fundació Miró fue el punto de encuentro donde Isabel Coixet, Santiago Tabernero (director del programa de televisión *Versión Española*), la productora Concha Díaz, la guionista Marta Molins y Salvador Agustín (director de adquisiciones de TVE), repasaron el trabajo de unos cuantos guionistas sudamericanos, entre los que se encontraban Gerardo Chijona, María A. Escandón y Diego Arsuaga, director publicitario y productor de *Plata quemada*. Más información: fccreacion@wanadoo.es T: Ruth Pombo

festivales

: corto pero intenso

T: Romina Carmona F: Eva F.M.

La original muestra CurtFiccions ya llega a su cuarta edición. Y decimos original porque verdaderamente lo es: que unos cines monten éste fabuloso pitote es digno de alabar hasta la saciedad.

* CurtFiccions se celebrará en los cines Icaria-Yelmo de Barcelona, entre el 18 de enero y el 24 de febrero, todos los jueves a las 20.30h, y todos los viernes y sábados, en doble sesión: 20.30h y 01.00h. Más información, con la programación completa, en la agenda.

▹▹CARMEN ISASA, EN CORTO

Aprovechando la coyuntura del festival CurtFiccions que se celebra en los cines Icaria-Yelmo, tuvimos una charla con su artífice, Carmen Isasa. La cadena multisalas Yelmo Cineplex aceptó de buen grado, hace ya cuatro años, la propuesta de exhibir durante dos meses paquetes de cortos agrupados de una hora y media de duración para regocijo de los cortoadictos. Según Isasa, "promocionar a los cineastas con menos posibilidades de llegar a las pantallas y que tienen trabajos muy buenos" es una obligación sociológica. Pero sobre todo es "un paso hacia la deseable normalización del corto en pantalla". Su labor pionera tiene mucho mérito puesto que la cadena, con doscientas cincuenta pantallas y 50% de capital americano, sigue unas directrices que se establecen en el ámbito internacional y que, la mayoría de las veces, prioriza productos cinematográficos mucho más rentables que los cortos. Todos sabemos también que si éstos se proyectaran antes de las películas, además de ceñirse a la duración establecida de no más de 15 minutos, le estarían robando espacio a la omnipresente publicidad que "es un negocio como las palomitas o la coca-cola" (Isasa dixit). Pero la responsable de CurtFiccions deja bien claro que el problema no es sólo el exhibidor, sino la inexistencia de distribución de cortometrajes. Sería mucho más fácil si los cortos se presentaran mediante distribuidoras que llegaran a un acuerdo económico con el exhibidor de turno. No acierta a comprender que con la calidad y madurez que ha adquirido el corto español no se distribuya como es debido. Es una acérrima defensora del corto como género, como fin en sí mismo y no como medio para hacer un largometraje.
Isasa opina que el sector de la exhibición tiene que abrirse ante la avalancha de calidad y producción, y que el corto ha de jugar un papel importante. CurtFiccions y la plataforma de festivales recién creada demuestra que el público está pidiendo a gritos un poco de brevedad ante tanto metraje reiterativo y poco novedoso.

: AUNANDO ESFUERZOS

Una gran idea para aunar esfuerzos y ayudarse los unos con los otros. 'La Plataforma de Festivals de Cinema, Vídeo i Multimedia de Barcelona' la constituyen los siete festivales que se celebran en Barcelona a lo largo del año (falta la MECAL-Mostra de Curtmetratges Europeus a l'Aire Lliure, que no tardará en integrarse). Los siete magníficos son: Curt Ficcions, la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, la Mostra de Cinema Africà de Barcelona, L'Alternativa-Festival de Cinema Independent de Barcelona, la Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona, la Mostra de Cinema Asiàtic de Barcelona, y OVNI-Mostra de Video Independent & Fenòmens Interactius; contando a la vez con la participación activa de Barcelona Plató, organismo dependiente del Institut de Cultura de Barcelona. Los primeros pasos: reordenarse en el calendario, ayudarse en lo necesario y crear una marca ('La Plataforma') para identificarse. El siguiente paso podría ser la federación, pero hasta entonces, resulta por lo menos loable que las entidades que promueven e incitan la cultura del cine y el audiovisual en Barcelona, se agrupen e intenten ayudarse los unos con los otros.
La primera acción conjunta será el próximo miércoles 7 de marzo (a las 20h) en el Palau de La Virreina. Allí se podrán ver una selección de los spots utilizados para anunciar las últimas ediciones de los festivales, además de una pequeña muestra resumen de las películas proyectadas hasta la fecha. ¡Larga vida al proyecto, y felicidades! T: Marc Prades

portada

: la mugre, la furia y el cine

T: Eulàlia Iglesias F: Alta Films & Archivo Rockdelux

Quien diría que Julien Temple nos regalaría uno de los mejores documentales del año. No importa que sea sobre musica, ni que trate de los Pistols. *The filth and the fury* se merecería ésta y todas las portadas del mundo.

▹▹LOS **SEX PISTOLS** EN PLENO: **PAUL COOK, SID VICIOUS, STEVE JONES,** Y **JOHNNY ROTTEN**

En 1980, en pleno apogeo del movimiento punk, Julien Temple rodó *El gran timo del rock and roll* (*The great rock'n'roll swindle*), documento imprescindible sobre los Sex Pistols. Veinte años después, el mismo director ha vuelto a enfocar al mítico grupo para presentarnos *La mugre y la furia* (*The filth and the fury*), el complemento retrospectivo perfecto para su anterior película. Mucho más que un reportaje sobre un grupo de rock, sólo apto para fans, *La mugre y la furia* es un brillante ejemplo de lo que puede dar de sí el cine documental. Porque Julien Temple ha realizado una de las mejores películas que veremos este año. Por este motivo, dedicamos nuestra portada al filme de Julien Temple y a ese otro cine musical que ha dado algunas joyas imprescindibles: desde el tributo a The Band que realizó Martin Scorsese en *El último vals* (*The last waltz*, 1978) hasta el retrato que pinta Jim Jarmusch de Neil Young y su banda The Crazy Horse en *Year of the horse* (1997), pasando por la magnífica biografía de Nico realizada por Susanne Ofteringer en *Nico-Icon* (1995). Las pautas básicas para saberlo todo sobre el documento definitivo sobre los Sex Pistols, entrevista incluida con su director (con una filmografía que mejor no acordarse), y la guía imprescindible para conocer las mejores obras del otro cine musical... en nuestro especial repaso a la fructífera relación entre cine documental y rock. ¡Let's get start!

:julien temple da en el clavo

T: Ruth Pombo y Mark C.Andrews

Llegaron al trono y se dieron cuenta de que habían alcanzado la nada.

"The filth and the fury es el titular que usó el 'Daily Mirror' el día después del follón en la BBC, cuando el presentador Bill Grundy, borracho, les provocó para que dijeran hijo de puta y otras flores parecidas. Los Sex Pistols respondieron".

El encuentro

"En 1975 yo estaba estudiando en la escuela de cine de Beaconsfield. Un día, dando vueltas por allí, oí una canción de los Small Faces que salía de un garito de ensayo. Me hizo mucha gracia que hubieran cambiado 'quiero que sepas que te quiero' por... 'que te odio'. Me acerqué: no se parecían a ningún grupo que yo hubiera visto antes. Me intrigaron. Fui a verlos actuar. Y acabé cambiando la película que estaba haciendo por filmarlos. De ahí salió todo el material de archivo de *The filth and the fury*. También fue parte de lo que usé en *The great rock'n'roll swindle*. Lo recuperé porque estaba dentro de latas oxidadas en un almacén de mala muerte. Tuvimos que ordenarlo y pasarlo a vídeo para poder sincronizar el sonido".

Pastiche costumbrista de imágenes

"Decidimos montar el material de la banda con un *collage* anárquico de noticias, anuncios, boletines de previsión del tiempo y trozos de concursos que yo tenía desde los años setenta: un montón de cosas raras que fueron muy útiles para montarlas mezcladas con los Pistols. El resultado es un estilo que creo que representa muy bien el espíritu de la banda. Además, ayuda a hacer que el público se sumerja en la época. Así entienden mejor de dónde salía su rabia contra todo. Una de las cosas importantes de la película es que ayuda a comprender que los Pistols tienen más que ver con la política y la economía que con la música. El paralelismo con las imágenes del *Ricardo III* de Lawrence Olivier era el nexo ideal entre la alta cultura y los Sex Pistols, que digamos que serían la baja cultura. La estructura me sirvió para comunicar ese sentido de tragedia. Ricardo III es una metáfora de los Sex Pistols: llegó al trono y se dio cuenta de que había alcanzado la nada. Cuando los Pistols llegaron al número uno en la lista de éxitos, el puesto fue abolido en su honor".

▹▹**JULIEN TEMPLE** A LA IZQUIERDA DE **JOHNNY ROTTEN**

Los viejos rockeros nunca mueren

"La película no es un documental sobre unas viejas estrellas explicando batallitas, arrebujadas en sus sillones y con la cara llena de arrugas pero bien maquillada... Odio eso profundamente: por eso las entrevistas de la actualidad están grabadas a contraluz, y no se les ve la cara [se ríe como un descosido]. Eran la columna vertebral de *The filth and the fury*. Quería mostrarlos como una mafia [más risas]. Amanda, mi mujer y productora a la vez, y yo fuimos hasta Los Ángeles para entrevistar a Steve Jones y a John Lydon/Johnny Rotten. Ahora viven allí. No hablan mucho entre ellos. Al hablar por separado dijeron muchas cosas el uno del otro que no habrían salido si hubieran estado cara a cara. Luego fue muy interesante montarlas correlativamente. Es como una especie de catarsis para ellos".

La verdad os hará libres

"Los Sex Pistols han sido mucho más que un grupo de rock. He trabajado con otras bandas, y no me han podido explicar por qué no lo hacían tan bien como ellos. Tenía una deuda con los Pistols, porque *The great rock'n'roll swindle* acabó siendo un poco lo que siempre había soñado Malcolm: una película pop de grupo famoso, con la que sentirse importante... Nunca tuvo el visto bueno de Johnny, y yo sabía que no contaba toda la historia. Cuando hice *The great rock'n'roll swindle* los Sex Pistols eran, en las mentes de sus fans, lo mismo que Rod Stewart. Yo quería reírme de todo eso. En cambio, *The filth and the fury* trata de explicar que nadie necesita que lo guíen en su rebeldía. Tienes que creer en tu propia personalidad. Eso es lo que me gustaría que les quedara claro a los que vean esta película, sobre todo a los más jóvenes. La revolución de los Pistols se ahogó nada más nacer, pero era auténtica porque era suya, porque venía de su rabia y del duro entorno social obrero donde crecieron".

:LOS PISTOLS VISTOS POR...

The great rock'n'roll swindle, J. Temple (1980)

En la época tocaba que la película de los Sex Pistols fuera tan gamberra, *destroyer*, provocadora y desvergonzada como los mismos Sex Pistols. Un apéndice más del rock'n'roll como estafa. Pero Malcolm MacLaren chupa demasiada cámara y Johnny Rotten (que para cuando se hizo este filme ya había tirado al toalla) casi ni sale. Hay imágenes para la historia (los Pistols tocando en el Támesis, la firma del contrato con EMI en dibujos animados, el *My way* de Sid Vicious...), pero también mucha patilla.

▹▹**GARY OLDMAN** (SID) **Y CHLOE WEBB** (NANCY)

Sid & Nancy, Alex Cox (1986)

Gary Oldman, tan histrión como siempre, encarna a Sid Vicious, y Chloe Webb a Nancy Spungen. Ambos protagonizan una historia de drogadicción, amor terminal y autodestrucción que no acaba de tomar cuerpo en pantalla. Quizá porqué Alex Cox se queda en los tópicos. Por mucho que lo que más le interese sea el romance entre dos perdedores arrancados de la esco-

Sid Vicious

"Faltaba Sid Vicious, que murió de sobredosis en 1979, y era muy importante que tuviera la presencia que se merecía. Por suerte le había hecho una entrevista a Sid un año antes de morir, en Hyde Park. En ella se nota que no era un idiota: todo lo que dice está bien articulado, bien razonado, y a la vez es muy divertido. La muerte de Sid fue como la de James Dean, eclipsó al resto de la banda. Quise demostrar que no solamente fue un yonqui". J Temple

▹▹**SID VICIOUS** CON... **¿PATTI SMITH? ¿JOEY RAMONE?** NO, SU **MAMÁ**

ria de Londres, *Sid & Nancy* es sensacionalismo barato. El mismo que vendió la prensa amarilla en su momento.

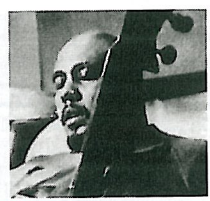
The filth & the fury, Julien Temple (2000)

La diferencia principal entre *The great rock'n'roll swindle* y *The filth & the fury* es que la primera formaba parte de la historia y la segunda cuenta esa historia. La historia de los Sex Pistols: probablemente el único caso (para regocijo de situacionistas) del arte como revolución social. Y así es como hay que ver este extraordinario documental. Como una muestra del arte en su vertiente más provocadora, escandalosa e incordiante; justo como lo entendían, por ejemplo, Jarry, Buñuel, Artaud o Godard. Pero *The filth & the fury* satisfará a alguien más que a los lectores de Guy Debord, Greil Marcus y otros exegetas de la sociedad del espectáculo. Con la cantidad de metraje inédito que se saca de la manga Temple, los amantes del punk de trinchera (sin lecturas eruditas) tienen garantizadas dos emotivas horas de Sex Pistols a todo volumen y una ruidosa autopsia del cadáver del rock. T: Joan Pons

▹▹**EL GRAN TIMO** AL COMPLETO

1: TOM WAITS

5: CHARLES MINGUS

7: BOB DYLAN

11: ROLLING STONES

15: THE BAND

14: FUGAZI

:guía del otro cine musical

T: Joan Pons F: Archivo Rockdelux

Godard, Neville, Saura, Scorsese, Pennebacker, Wenders… ¿un género menor?

Son muchos los encuentros entre cine, música y documental. Muchísimos. Por eso hemos querido dejar fuera de esta guía a todos los filmes que pertenecen a un subgénero diferente al de concierto filmado o reportaje musical (de todas las músicas, no sólo del estilo *rockumentary* que tan bien parodió Rob Reiner en *Spinal Tap*). Estamos hablando, claro, de películas de NO ficción. O sea, que no entran los musicales interpretados por Frank Sinatra, Elvis, The Beatles y hasta Ramones, Redd Kross, Madness y... ¡Hombres G! Tampoco caben los biopics (innumerables: *La rosa*, *The Doors*, *Bird*, *Superstar*, *Tina*...); ni las películas que por debajo de una trama retratan una escena y un momento musical

ESTAMOS HABLANDO, CLARO, DE PELÍCULAS DE NO FICCIÓN. O SEA, QUE NO ENTRAN LOS MUSICALES INTERPRETADOS POR FRANK SINATRA, ELVIS, THE BEATLES Y HASTA RAMONES, REDD KROSS, MADNESS Y... ¡HOMBRES G!

determinado (la new wave centroeuropea en *Cha-Cha* y la movida madrileña en *¡A tope!*). Hay también productos híbridos, a medio camino entre la ficción y el docudrama, como *Radiation* y *Half-cocked* de Suki Stetson Hawley y Michael Galinsky que tiene más de biopic que de reportaje. Es decir, que tampoco los hemos contemplado. Otros títulos no aparecen en este recuento simplemente porque han sido realizados sin intención cinematográfica y, aun siendo extraordinarios (*Fight the power, live* de Public Enemy), su mercado era abiertamente el de vídeo. Por último, una duda: ¿deberíamos haber encajado en esta guía esa cosa llamada *En la cama con Madonna*? ¿Es un musical? ¿Es un reportaje? Quién sabe.

1: BIG TIME
Chris Blum (1988)

Extrañísima manera de recoger en imágenes un concierto ya de por sí extraño de Tom Waits: Una actuación entre el cabaret, el teatro de vanguardia y el *spoken word show* con los músicos casi siempre en penumbra y el feísmo por bandera.

2: BLANK GENERATION
Amos Poe (1976)

La Nueva York pre-punk de nombres como Television, Patti Smith, Richard Hell, Talking Heads, Ramones... capturado a salto de mata, dirigido a lo Cassavetes y montado a hachazos por uno de los cineastas más olvidados y reivindicables de la generación de Jim Jarmusch, Tom DiCilo, Eric Mitchell, Keith McNally...

3: BUENAVISTA SOCIAL CLUB
Wim Wenders (1999)

Cuando estaban más cerca del olvido que del triunfo, Ry Cooder se acordó de los grandes de la música cubana. Y Wim Wenders se apuntó a la reivindicación con el filme en el que más se le nota disfrutando de la imagen y del trabajo de director de los últimos diez años.

4: CALLE 54
Fernando Trueba (2000)

Los grandes del jazz latino no merecen que Trueba los filme tan mal: troceando los números, recortando los planos sin sentido, desligando a unos músicos de otros... y poniendo una voz en *off* de un narcisismo deplorable.

5: CHARLES MINGUS: TRIUMPH OF THE UNDERDOG
Don McGlynn (1998)

El director de documentales sobre Louis Prima, Art Pepper y Dexter Gordon reconstruye la vida y la obra del genio del jazz Charles Mingus (la efervescencia de los años dorados del mítico sello Impulse! de fondo) a través de sendas entrevistas con sus dos viudas.

6: THE DECLINE OF WESTERN CIVILIZATION
Penelope Spheeris (1981)

Aceptable retrato a pie de campo del punk ochentero de Los Ángeles (bandas como X, The Germs, Fear...) con una continuación en 1988 (*The metal years*, con Kiss, Aerosmith, Poison, Motörhead) bastante menos distinguida.

7: DON'T LOOK BACK
D.A. Pennebaker (1967)

El fabuloso y nada complaciente documentalista D.A. Pennebacker marca de cerca a un joven Bob Dylan en el momento más trascendental de su carrera: cuando se merendaba vivos a los periodistas, y realizaba pseudoclips como el celebérrimo plano secuencia de la canción *Subterranean homesick blues*.

8: DUENDE Y MISTERIO DEL FLAMENCO
Edgar Neville (1952)

Maravilloso y originalísimo proyecto del maestro Neville al respecto de los grandes del flamenco de los cincuenta: Fernanda y Bernarda de Utrera, El Pili, Antonio Mairena, Manuel Romero... Todos ellos atrapados en unas postales en movimiento de un cromatismo mágico.

9: EATING, SLEEPING, WAITING & PLAYING
Mike Mills (1998)

Probablemente, este documental sobre el dúo francés Air sería uno más del montón si no fuera porque Mike Mills acaba retratándolos (con mucha mala baba) como un par de adinerados y caprichosos niños de papá en babia.

10: FLAMENCO
Carlos Saura (1995)

Notable álbum de fotos de toda la generación flamenca post-Camarón que corrige y amplía los logros estéticos de *Sevillanas* (1992). Los olés se los debería llevar, por eso, la fotografía de Vittorio Storaro: fundiendo música y entorno, artista y escenario, sonido e imagen.

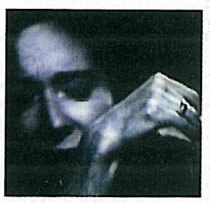
11: GIMME SHELTER
Albert Maysles y David Maysles (1970)

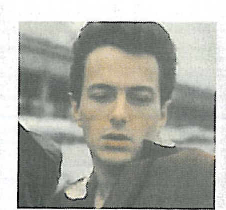
Esta es casi una snuff movie. Entre otras cosas porque a su paso por Altamont, la gira del 69 de The Rolling Stones topó con unos Hell Angels con ganas de gresca. De hecho, asesinan de una estocada a un tipo del público casi en las primeras filas. Y se ve claramente. Hasta hace poco, censuradísima.

12: HOME OF THE BRAVE
Laurie Anderson (1986)

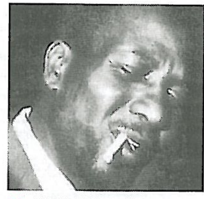
La artista norteamericana Laurie Anderson siempre ha integrado con acierto las proyecciones en sus conciertos. Por eso *Home of the brave* es tan visual. Su música ya entraba por los ojos. Aun así, el tiempo ha jugado en su contra y ahora este concepto de directo en imágenes parece más ochentero que los calentadores.

18: **NICO**

21: **PORTISHEAD**

24: **THE CLASH**

25: **PRINCE**

28: **THELONIOUS MONK**

30: **NEIL YOUNG**

El punk y Eminem

"No estoy seguro sobre si habrá otro grupo por el que haría lo que hice con los Sex Pistols. Otro fenómeno así, si ocurriera, no aparecería en la música. Quizás el hip hop o la música dance, que sí van derribando las barreras entre artista y grupo... pero no me parece comparable. En el contexto británico Primal Scream tienen ciertas similitudes, pero no es lo mismo. Eminem es un ***rapero*** **yanqui y blanco también provocador, de clase obrera, con actitud. Lo admiro mucho. De hecho, es un tipo tan interesante que cuento con él como actor para mi próxima película".** Julien Temple

13: I JUST WASN'T MADE FOR THESE TIMES
Don Was (1995)

Ajuste de cuentas con la historia e intento de situar a Brian Wilson (alma máter de The Beach Boys) en el trono de genio del pop que se merece. Más allá de lo loable de las intenciones, en las formas resulta bastante convencional.

14: INSTRUMENT
Jem Cohen (1998)

Un documento de dos horas sobre la vida de los norteamericanos Fugazi (santo y seña del hardcore emocional) no podía ser sólo la típica película sobre un grupo de rock. Además es una crónica de urgencia del estado del ***underground*** **(del de verdad) yanqui durante la última década.**

15: THE LAST WALTZ
Martin Scorsese (1978)

De los pocos conciertos filmados que respeta la crítica ceñuda. Será porque Scorsese visualizó el último concierto de The Band (durante años, grupo de apoyo de Bob Dylan) como algo más que eso. Realmente consigue transmitir la sensación de fin de raza, de carpetazo final a una época y una manera de entender el rock norteamericano.

16: LET'S GET LOST
Bruce Weber (1988)

Blanco y negro, grano subido y un tono mortecino que le va como anillo al dedo a la música del último Chet Baker. Pocos meses después de confesarse en este filme, el ***jazzman*** **moría, lo cual contribuyó a reforzar el aroma nostálgico y finisecular de las imágenes de Weber.**

17: MAN IN THE SAND
Kim Hopkins (1999)

Excepcional filme de múltiples lecturas. Se puede ver como una biografía de Woody Guthrie a partir de la opinión de sus herederos, como una reconstrucción del paisaje físico y espiritual de este cantautor, como una crónica del día a día de ***Mermaid avenue*** **o como una muestra de las fricciones entre dos formas distintas (Billy Bragg y Wilco) de entender la música.**

18: NICO:ICON
Susanne Ofteringer (1995)

Faltan declaraciones de los que siempre se han negado a hablar (Lou Reed, Philipe Garrel...), pero en poco más de una hora Ofteringer abarca toda la dimensión mítica y mística de Christa Päffgen. Como reza el subtítulo: Nico: modelo, estrella del pop, diosa, yonqui, icono.

19: 1991: THE YEAR PUNK BROKE
Dave Markey (1992)

Tenía que ser LA PELÍCULA sobre el ***boom*** **del grunge y el rock alternativo. Pero en realidad es un filme bastante golfo donde Sonic Youth y Nirvana se pasan el rato haciendo payasadas ante la cámara.**

20: ONE PLUS ONE
Jean-Luc Godard (1968)

Un Godard en estado de gracia se encerró en el estudio con unos Rolling Stones también en estado de gracia para seguir paso a paso la gestación de una obra maestra. Le añadió imágenes de los Black Panthers, graffiti y activistas poéticos de la época y obtuvo el mejor retrato posible de los últimos y convulsos años sesenta.

21: PORTISHEAD LIVE IN N.Y.
Portishead (1997)

Una orquesta de treinta músicos apoyan al grupo británico Portishead en un afamado concierto donde el sonido cinematográfico se convierte en imagen cinematográfica gracias a una textura visual y a un tono solemne realmente acertados. Mucha clase.

22: ¿QUIÉN MATÓ A KURT COBAIN?
Nick Broomfield (1998)

Menos rigor imposible. Broomfield intenta corroborar su tesis sobre el asesinato del líder de Nirvana a manos de su esposa, Courtney Love, tergiversando la realidad e intentando validar su teoría de forma endeble y fraudulenta.

23: RATTLE & HUM
Phil Joanou (1988)

Somnoliento viaje de U2 a la superficialidad de la Norteamérica profunda. Bono y compañía aburren a las ovejas con la filmación (primando el blanco y negro) de probablemente el momento más flojo de su carrera.

24: RUDE BOY
Jack Hazan y David Mingay (1980)

Semidocumental sobre la banda punk británica The Clash que hubiera estado muy bien si se hubiera centrado sólo en lo musical. Pero los músicos se tomaron tan en serio a sí mismos que se pasaron tres cuartas partes del metraje dando la paliza política

25: SIGN O'TIMES
Prince (1987)

Las películas de ficción de Prince eran un grelo (infumables ***Purple rain*** **y** ***Under the cherry moon*****), pero este concierto de Prince, quizá por ser menos pretencioso, sí funcionaba (las canciones hacían mucho) en pantalla grande.**

26: THE SONG REMAINS THE SAME
Peter Clifton y Joe Massot (1976)

Led Zeppelin lo hacían todo a lo grande. Pesadilla de mástiles dobles, ***solos*** **de batería, agudos vocales y todos los tics más caricaturizables de un macroconcierto rock (en el Madison Square Garden, para más inri).**

27: STOP MAKING SENSE
Jonathan Demme (1984)

La austeridad que Demme ya había mostrado poniendo imágenes a la canción ***The perfect kiss*** **del grupo de Manchester New Order (¡un clip** ***bressoniano*****!), aplicada a un concierto de los neoyorquinos Talking Heads. Brillante por un planteamiento dramático 100% narrativo (hay presentación, nudo y desenlace) y por un juego de luces y sombras que marcó una época.**

28: THELONIOUS MONK: STRAIGHT, NO CHASER
Charlotte Zwerin (1989)

El amor que Clint Eastwood le profesa al jazz cristalizó en ***Bird*** **y en este extraordinario filme retrospectivo sobre Thelonious Monk (increíbles las apariciones del productor Teo Macero) impulsado por Malpaso. Obligatoria.**

29: WOODSTOCK
Michael Wadleigh (1970)

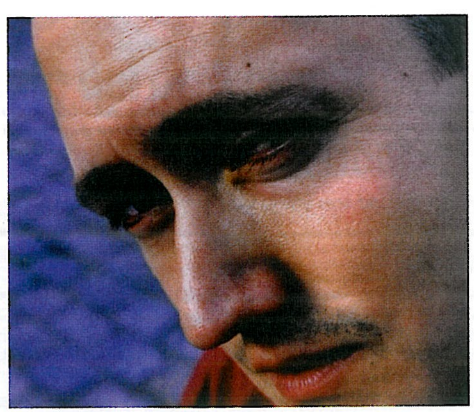
Los míticos tres días de paz, amor y música resumidos en... ¡tres horas! Un mamotreto sobre el ***hippismo*** **en plena euforia que, para bien o para mal, es un poco el canon de la filmación de un macrofestival. Martin Scorsese trabajó de montador.**

30: YEAR OF THE HORSE
Jim Jarmusch (1998)

Igual que en ***Dead man*** **o** ***Ghost Dog: el camino del samurai*****, Jarmusch habla sobre un modelo de vida que se extingue. Y las imágenes de estos supervivientes del rock que son Neil Young y Crazy Horse resultan tan sucias, distorsionadas y toscas como su música. Sintonía total.**

: los especialistas proponen

Para terminar, hemos preguntado a dos destacados periodistas musicales, qué grupo o solista merecería la pena que se hiciera un documental, por qué, y quién sería su director ideal. Vista la escasez de documentales realizados a grupos españoles, no estaría mal que alguien tomara nota. Esto es lo que nos han respondido:

▹▹¿**FERMÍN MUGURUZA** VS **JAVIER ARAMBURU?**

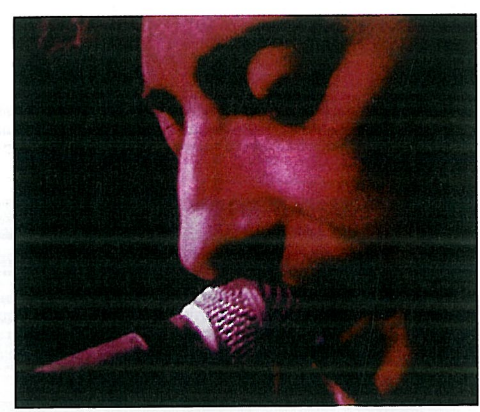
LUIS HIDALGO

Periodista de 'El Pais' y director de 'Sputnik'

Más que realizar un documental sobre un grupo en concreto yo propondría una mirada panorámica sobre Euskadi a través de dos grupos que defienden propuestas estéticas completamente antagónicas. En este sentido Family (grupo de pop en una tierra de guitarras y sonidos duros, que sólo editó un disco, que no tuvo interés en trascender más allá de este solitario disco y cuyas letras no hacían referencia a la situación sociopolítica de su entorno), serían la antítesis de Fermín Muguruza y sus diversos proyectos (Kortatu, Negu Gorriak, Dub Manifest), todos ellos aunados por una intención digamos que evangélica en lo textual y rockero-mestiza-jamaicana en lo musical.

Mediante una descripción de ambos grupos se lograría no sólo una aproximación a ambos, sino que de paso se podría dibujar como telón de fondo el contexto en el que ambas propuestas han crecido. Considérese que el antagonismo estético de ambos grupos va acompañado por una cierta incomprensión, cuando no directa animadversión, entre los sectores de personas que consumen su música.

Lo que ignoro es el director que podría afrontar tal trabajo, ya que su realización implicaría el conocimiento de ambos grupos (el del contexto social se supone que ya se tiene).

▹▹¿**JOTA** VO-CA-LI-ZAN-DO?

SANTI CARRILLO

Director de 'Rockdelux'

¿Grupos de singladura bárbara que permitan descorchar unas imágenes en su honor? Sí, claro, Primal Scream y Los Planetas, por supuesto: canciones demoledoras, sonido turb(i)o, el corazón y la química a pleno rendimiento.

Por activa y por pasiva, unos y otros han atravesado las diversas estaciones de su particular vía crucis: sí, ha habido padecimiento prolongado, pasajes de pasión, calvario, devoción... También, celebración de un talento discontinuo pero con tendencia a la aceleración progresiva. Personalidades musicalmente magnéticas a pesar de ciertas carencias visibles en el mundo real: una catatonia ligera, un exceso de excesos, una voluntad de consumirse para renacer en el último suspiro y -ahí está el gancho de la película- liderar accidentalmente aunque con insolencia a una generación abúlica.

Para los granadinos, Benito Zambrano ayudado por Achero Mañas podrían hacer un buen apaño siempre que J, por Dios, abriese los ojos, mirase a cámara y vo-ca-li-za-se. ¿Título? *Las partículas elementales*.

Y como Scorsese seguro que está al límite, que Takeshi Kitano y John Woo se asocien para rendir tributo interiorizado pero coreográfico a los episodios sensacionales y las declaraciones bomba de Bobby Gillespie: la redención de un bocazas simpático y su pandilla de amigos plétoricos. Con un tratado de la lucha de clases sobre la mesa, un buen partido de fútbol en TV y toda la iconografía rock en la sangre, son más temibles que un jodido y fanático comando terrorista sin fundamento. ¿Título? *Un juego para los vivos*.

videoclips

: tú puedes hacerlo

T: Roger Roca F: Paco y Manolo

Casi por casualidad, Les Nouveaux Auteurs han logrado algo hasta ahora insólito. Su imaginación, su atrevimiento y sus virguerías digitales les han convertido en los primeros autores de videoclips con una personalidad inconfundible de nuestro país.

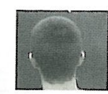
▹▹**MARC LOZANO** Y **RUBÉN LATRE,** COMPONENTES DE **LES NOUVEAUX AUTERES**

Los videoclips sirven para vender música. Y para que todo funcione como es debido, al cantante se le tiene que ver el perfil; a la cantante, la pechuga; y al resto de la banda, cara de concentración. O no. Los clips también pueden servir para contar una historia que la canción sólo sugiere, o para convertir la pantalla en una orgía de colores y formas que se explosionan y se desvanecen. En eso último están Les Nouveaux Auteurs, el valor más prometedor del vídeo musical comercial de nuestro país, que han hecho suyas las armas de la revolución digital.

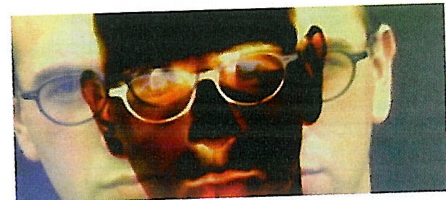
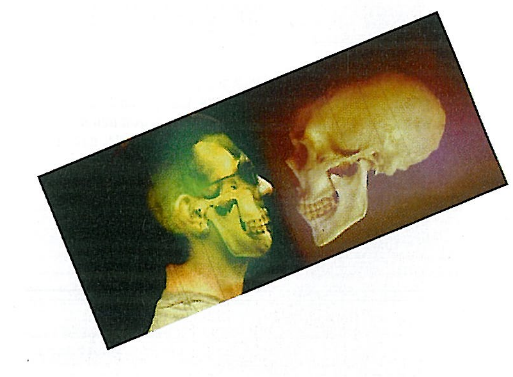
En menos de un año han firmado vídeos para Beef, Vacaciones, Nosoträsh y Los Planetas, que están tan contentos con el primero que han repetido para su segundo single. Rubén Latre y Marc Lozano, que trabajan en una famosa productora audiovisual de Barcelona, recuerdan que todo empezó por casualidad cuando sus amigos de Beef les pidieron un vídeo para una canción de su último disco. "Tenía que ser todo muy de andar por casa –recuerda Marc–, pero empezamos a darle vueltas a la idea, nos pasamos meses dedicándole los fines de semana y con el resultado vimos que podíamos trabajar en esto".

Aun así, tienen muy claro que ésta es solamente una forma de aprendizaje para dedicarse a la que es su auténtica pasión. "Nuestro objetivo es hacer cine. Empezamos por aquí porque hasta ahora no teníamos ni idea de realización, y los videoclips son una forma accesible y bara-

*Todo empezó cuando los integrantes de Beef, amigos de Marc y Ruben, les encargaron un clip para su canción *Highlites*, perteneciente al disco *Misery and lies* (Elefant, 2000).

Beef: Highlites

Los miembros de Beef aparecen en ventanas que se abren y cierran sobre la pantalla atravesados por trazos y formas geométricas que se modulan al compás de la música. Marc: "Tomé cuatro planos de ellos, y luego los tratamos hasta convertirlos en algo que ni nos habíamos imaginado". El improvisado modus operandi y la estética de este primer clip son constantes en todos sus trabajos hasta ahora.

Nosotrash: Maldito espejo

"Nos dejaron la tienda piloto de la cadena Bershka. Metimos a cinco cámaras por ahí tomando planos, y luego lo montamos. Ya está. No había más que cuatro focos, y a veces nos olvidábamos de ponerlos en marcha. Imagínate cómo trabajamos...". Dos chicas se prueban todo lo que encuentran en una tienda llena de colorido que parece sacada de un capítulo de Candy Candy. "Es un vídeo muy cursi, pero la letra lo pedía".

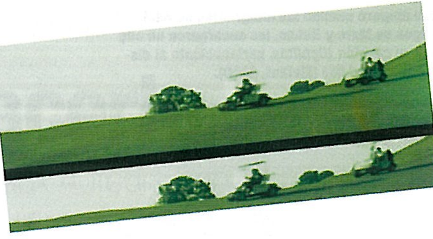

Vacaciones

Marc y Rubén le colgaron una cámara a una niña pequeña, que grabó por toda su casa hasta llegar a un radiocasete. La magia digital de Les Nouvelles Auteurs la sumerge en la canción a través del altavoz, y ella pasea por un mundo de color y animación al ritmo de la música. "La idea era que ella rodase el vídeo entero, pero cuando vimos las imágenes decidimos dejar sólo las del principio y el final y encargarnos nosotros del resto".

ta de aprender que además nos encanta". Es asombroso descubrir los pocos recursos de los que se valen, especialmente tras haber visto los sorprendentes efectos y el grafismo de sus trabajos. "En realidad sólo necesitas un maquillador, un peluquero, un estilista, una cámara digital doméstica que puedes alquilar por 6.000 pesetas al día, un ordenador y cualquier programa de retoque de imágenes". ¿Sólo? "Bueno, lo más importante son las ideas. Estamos seguros de que cuando la gente se dé cuenta de lo fácil que resulta, se nos van a comer vivos". Aunque para entonces Les Nouvelles Auteurs ya estarán posicionados. Su paso del sello independiente Elefant a la multinacional (RCA) de Los Planetas demuestra que la industria ya ha visto en ellos un filón a explotar, siempre que consiga mantenerles bajo control: hasta la fecha, sus trabajos no se parecen ni en la forma ni en el fondo a los de la competencia. "El otro día vimos un vídeo nuestro en televisión, y a continuación otros de artistas superventas españoles... Nada que ver; nos asustamos y todo. Tener presupuesto también es un problema, porque a más dinero menos riesgos quieren correr las discográficas. Nos guste o no, esto no deja de ser una forma de vender un producto". A pesar de que acaban de empezar, sus miras ya están puestas muy lejos. "Nos gustaría trabajar con músicos de fuera. Creemos que podemos hacer de todo con buena música electrónica. Tenemos ideas para parar un tren". ¿Alguien se sube?

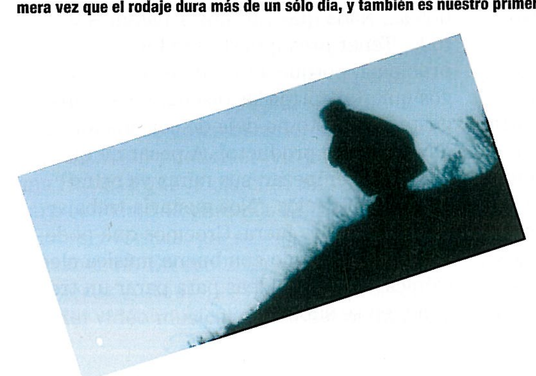

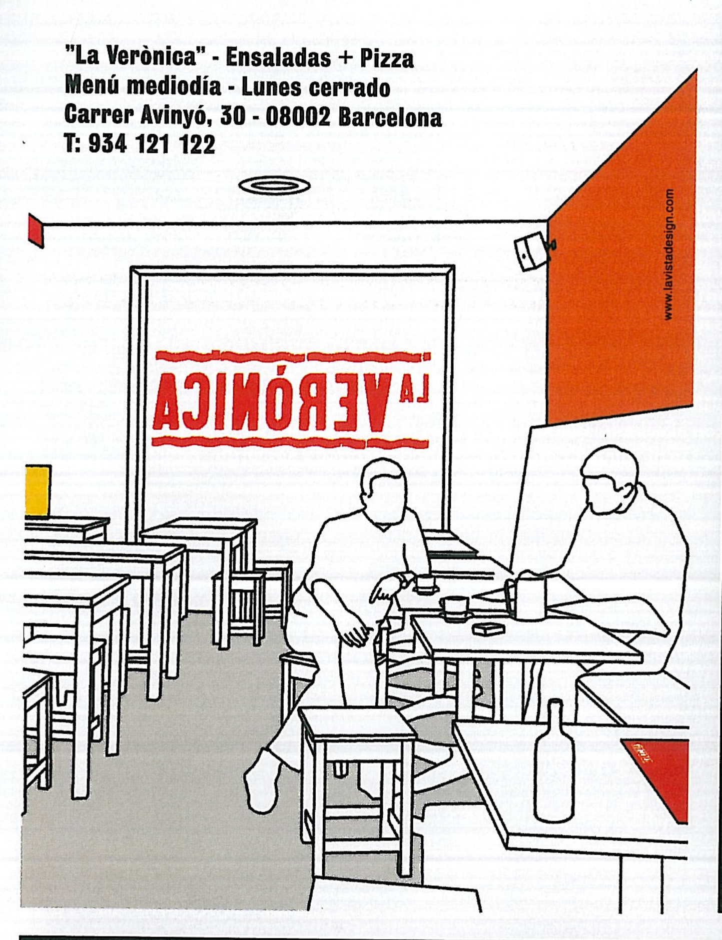
Los Planetas: Un buen día

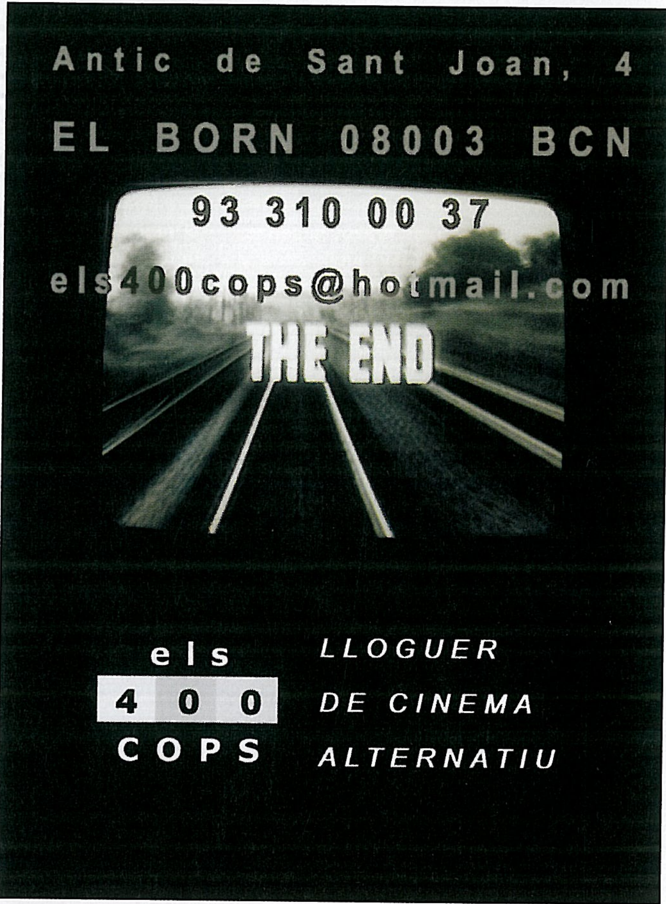
El día que narra J –desayuno, tele, juerga con Eric– no aparece por ningún lado en el vídeo. "En lugar de contar en imágenes lo que ya decía la letra, pensamos en cómo podía ser un buen día para Los Planetas". Se los llevaron a un campo de golf aún por estrenar y les siguieron todo el día cámara en mano mientras los de Granada se divertían arrasando el césped. "Volcaron un coche, tiraron pelotas a la autopista... Juegan fatal, excepto Banin, que es una máquina".

Los Planetas: Santos que yo te pinté

"Los Planetas no querían aparecer en el vídeo, así que los protagonistas son una pareja de amigos nuestros a los que hemos ido filmando en distintos escenarios: su casa, un cementerio... Es la primera vez que el rodaje dura más de un sólo día, y también es nuestro primer clip sin grafismo. Queremos llegar a contar historias que se expliquen por sí solas, sin necesidad de trucos".

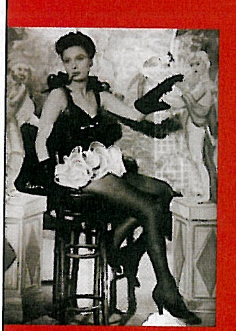

dimecres cinema a l'Institut Francès de Barcelona

Els Grans Clàssics del Cinema Francès

Del 24 de gener al 21 de març

Dimecres 24 de gener
La Grande Illusion
de Jean Renoir (1937)

Dimecres 31 de gener
La Belle et la Bête
de Jean Cocteau (1945)

Dimecres 7 de febrer
Les Parapluies de Cherbourg
de Jacques Demy (1963)

Dimecres 14 de febrer
Une Partie de campagne
de Jean Renoir (1936)

Dimecres 21 de febrer
Le Jour se lève
de Marcel Carné (1939)

Dimecres 28 de febrer
Les Visiteurs du soir
de Marcel Carné (1942)

Dimecres 7 de març
Lumière d'été
de Jean Grémillon (1942)

Dimecres 14 de març
Les Portes de la nuit
de Marcel Carné (1946)

Dimecres 21 de març
Le Diable boiteux
de Sacha Guitry (1948)

Totes les pel·lícules es projectaran en v.o. en francès amb subtítols en castellà.

A les 20.30 h.

Entrada lliure per als socis de la Mediateca i per als estudiants de l'Institut Francès.
Entrada per a una sessió: 300 ptes.
Abonament per a 10 sessions: 2.000 ptes.

INSTITUT **FRANÇAIS**
de Barcelone

Moià, 8
08006 Barcelona
tel. 93 567 77 77
www.institutfrances.org

culto

¡deprisa, torete!

T: Xavi Bueno F: The Kobal Group

La muerte de Franco provocó el destape en todos los sentidos. Tetas, culos, brazos tatuados, cuchillos, jeringuillas, caballo y mucha trena; y todo en primer plano. La pechuga no era la única reina. Los barrios de extrarradio, el lumpen cañí y los casetes de gasolinera, eran los nuevos símbolos de una fascinación casi morbosa por lo marginal y por lo perdido. Una delincuencia silenciada durante el franquismo y revalorizada en los primeros años de libertad. Un auténtico destape que entronizó figuras como el Torete, el Vaquilla, el Fittipaldi (o el Lute) en auténticos héroes nacionales. Unos de verdad, otros de mentira, representaron los mitos más salvajes de la marginación más arrebatadora de la transición. Robaban bolsos y joyerías de barrio. Escapaban en un Seat 124. Y Los Chunguitos eran su banda sonora oficial. No actuaban, eran ellos mismos. Todos murieron al volante, fugandose sin destino. Luego llegó la heroína (como tan bien relataron Los Calis) y la muerte cambió de dueño. El justiciero José Antonio de la Loma, o el maldito Eloy de la Iglesia, supieron realizar filmes con ese aire a culto de serie b, con respeto pero con dudoso acierto cinematográfico. Películas como *Deprisa Deprisa*, de Carlos Saura, o *Maravillas*, de Manuel Gutiérrez Aragón, lo dignificaron realizando piezas de culto con todas las de la ley, otorgándoles el rigor del trasfondo histórico y social que pedían.

entrevista

:detalles de jordá

T: Manel Martínez F: Paul Sosna

* El rodaje de la nueva película de Joaquín Jordá, *El cas Raval,* empezó el pasado 8 de enero con el inicio del juicio a los encausados por delito de pederastia. Produce Isona Passola.

Le suelen calificar de "francotirador" y él mismo utiliza ese término para definirse. Su punto de mira es el punto de vista del inconformismo. El objetivo, la realidad. Vive en el Raval barcelonés.

▹▹**JOAQUÍN JORDÁ** A TRAVÉS DE SUS GAFAS

ENTREVISTA→ Joaquín Jordá comienza el rodaje de su próximo largometraje, El cas Raval. Una investigación alrededor de la cobertura que los medios de comunicación brindaron al affaire de los pederastas de aquel barrio barcelonés. Una nueva incursión en el documental de quien ha elevado el nivel de este género con obras imprescindibles como *El encargo del cazador* (1990) y *Monos como Becky* (1999).

Estamos ante otro rodaje atípico.

J.J.: "Ni yo ni la productora, Isona Passola (Massador), pensábamos rodar hasta dentro de unos meses. Pero estos días se celebra el juicio. Se rodará lo que hay que rodar y luego se aplazará de nuevo hasta cuando convenga".

¿Es una película sobre la pederastia?

J.J.: "No. Mi proyecto no gira tanto en torno al caso de estos pederastas como al proceso de hinchazón de la noticia, provocado por la coincidencia de diversas circunstancias e intereses. Mis protagonistas son los medios de comunicación, cómo crean, hinchan, moldean, canalizan la noticia. Hasta que la realidad no me demuestre lo contrario, parto de la documentación y las hipótesis del libro *El cas Raval* de Arcadi Espada, aunque quiero que conste que no va a ser una adaptación."

¿Formalmente vas a seguir con la línea de *Monos como Becky*: vídeo, entrevistas, fragmentos ficcionados?

*El miércoles 28 de febrero, en el MACBA, a las 19.30h, se celebrará un pase especial de *Monos como Becky*, con motivo de la exposición "Art, follia i cura", con coloquio posterior.**

J.J.: "Sí, sí... tiene que ver, pero mi idea es hacer referencias muy explícitas y utilizar, si puede ser, fragmentos de películas del cine norteamericano de los años cincuenta y sesenta. Secuencias que tengan como protagonistas a los medios de comunicación, que giren en torno a la creación de noticias, del bulo, de la calumnia. Mi idea es utilizarlos como fondo permanente, casi como apertura de los diferentes capítulos del largometraje. Hay una película de John Ford que...".

Llegados a este punto, Joaquín Jordá me pone un ejemplo práctico que sintetiza a la perfección el punto de partida de El cas Raval.
Me explica entusiasmado, con todo lujo de detalles, *Otoño cheyenne* (1964), la penúltima maravilla del irlandés tuerto. El pueblo cheyenne marcha desde una reserva donde está confinado hasta su territorio natural. Lo que en realidad es una marcha pacífica y llena de dignidad se convierte por obra y gracia del sensacionalismo periodístico en una horda de pieles rojas que arrasa allá adonde va. Un enorme bulo que va a más hasta que...
J.J.: "... llega una secuencia muy divertida, y ejemplar al mismo tiempo, donde aparece un periodicucho de provincias, de ésos que se nota en todo que no vende ni un número. El director se reúne con sus redactores y dice: 'Bueno, todo el mundo está en contra de los cheyennes, esto ya no es noticia. Nosotros vamos a estar a favor de los cheyennes, a ver si vendemos un periódico'. Y entonces montan una campaña a favor de los cheyennes...".

Tomo nota del adjetivo "ejemplar" con el que ha calificado este fragmento. Reviso la película y encuentro la secuencia: dos planos, cámara fija, un secundario espléndido, cinco extras, decoración detallista. Efectivamente, dos planos expresan todo eso que con palabras es tan prolijo narrar y transcribir. O cómo la puesta en escena y el punto de vista son todo uno.
J.J.: "El clic que me va a dar la clave de mi puesta en escena es la prensa, la formación, creación, deformación, canalización de la noticia".

Precisamente por eso y por lo escabroso del tema veo muy difícil extraer la verdad profunda de este asunto, si es que es eso lo que te propones.
J.J.: "Más que búsqueda de la verdad, es la búsqueda de la realidad, porque la realidad es algo superior e inferior a la verdad. La verdad es un concepto moral, la realidad es algo físico. La realidad a veces es mentira, pero no deja de ser realidad, y yo lo que quiero es tratar la realidad en estos dos últimos años de un barrio de Barcelona. Un barrio que ha experimentado una serie de transformaciones físicas en parte explicadas por una indignación moral".

En esta primera fase de rodaje vuelves a trabajar con Carles Gusi, tu operador desde hace diez años. (Gusi es el responsable de la espléndida fotografía de *Vacas, Acción mutante, Torrente* o *Kasbah*)
J.J.: "Después de ver *El encargo del cazador*, Gusi me confesó que mientras rodábamos no se hacía a la idea de lo que estábamos haciendo. En *Cuerpo en el bosque* (1996) ya planificamos juntos durante dos semanas el principio y final de cada secuencia, lo que nos daba una seguridad para improvisar. La colaboración fue espléndida y en *Monos como Becky* ya fue cojonudo. Allí tuvimos una pequeña enganchada. Un día de rodaje uno de los enfermos se puso muy impúdico, hablando de sí mismo ante la cámara de forma desatada. Gusi, que es un operador muy ético, me echó una mirada y me dijo: 'Como sigamos así, yo pongo la cámara para abajo y no filmo esto, me siento como un ladrón'. Al acabar el plano, discutimos y le dije que no estaba de acuerdo, pero que hiciera lo que creyera".

Jordá sigue trabajando en proyectos paralelos con Nuria Villazán, la codirectora de *Monos como Becky*, aunque *El cas Raval* lo firmará solo. La necesidad de la codirección nació en parte como consecuencia del infarto cerebral que sufrió hace tres años. El lector insaciable, guionista prestigioso y de paquidérmica memoria se vio postrado por tratamientos neurológicos que lo tomaron como banco de pruebas clínicas. "Ahora no sé leer", **dice con sorna delante de su impresionante biblioteca. De ella extrae un librito de historias brevísimas, *El que espera,* de Andrés Neuman.** "Me cuesta una barbaridad, la prueba es que apenas leo por placer. Con los guiones que me envían tengo de sobra".

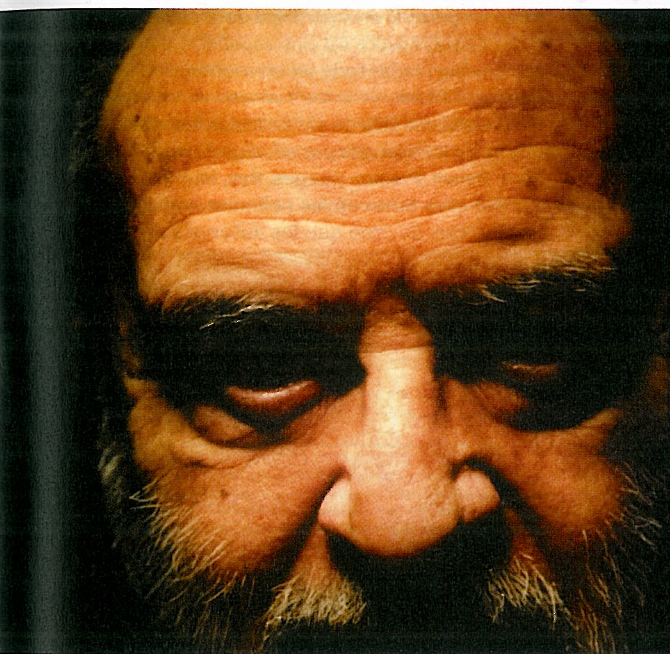
¿Las secuelas del infarto cerebral tuvieron alguna consecuencia positiva?
J.J.: "Mucho más amor al detalle. Es como si

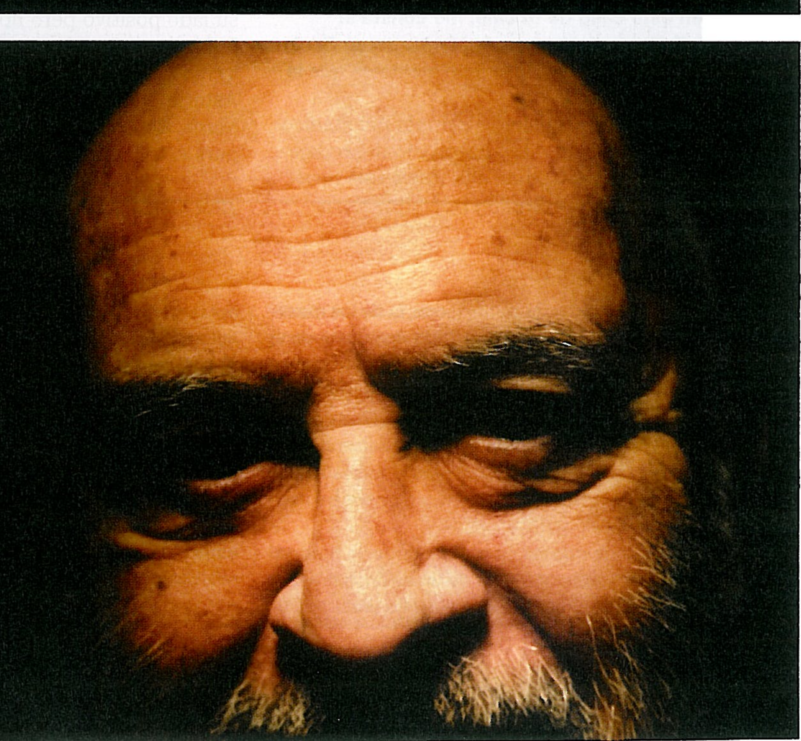
FORD ERA TUERTO

La supuestamente dorada década de los noventa ha dejado en el cine español muy pocas joyas que vuelen por encima de *Monos como Becky*. Pienso en José Luis Guerín y *Tren de sombras*; por supuesto en Víctor Erice y *El sol del membrillo*; la siguiente que se me ocurre también está firmada por Joaquín Jordá y es sin duda su mejor película. Hablo de la casi inédita *El encargo del cazador*, un documental que reconstruye una personalidad (la de Jacinto Esteva), una época (esplendor y descomposición de la *gauche divine* barcelonesa, años sesenta y setenta) y una atmósfera (la sutilmente expresada percepción que el propio J.J. tiene de esa personalidad y su época).
Diez años después de aquella obra, me encuentro a un Jordá a punto de rodar de nuevo. Está en capilla, pero transpira calma. En la era del estrés y las preocupaciones (y placeres) artificiales, tengo la sensación de que este hombre sólo cree en la primacía del punto de vista. El respeto y el análisis de una posición. La suya, la

Más que búsqueda de la verdad, es la búsqueda de la realidad.

La verdad es un concepto moral, la realidad es algo físico.

La realidad a veces es mentira, pero no deja de ser realidad.

viera las cosas más de cerca, con más minuciosidad. A la fuerza he ido elaborando una especie de teoría sobre mi nuevo mundo. Ahora la tengo más hecha pero menos fresca, lo cual me asusta. Al principio de la convalecencia tenía una mirada más de descubridor, y ahora ya no descubro cosas nuevas, ya se me repiten. Empiezo a estar asentado en este estado, un poco demasiado".

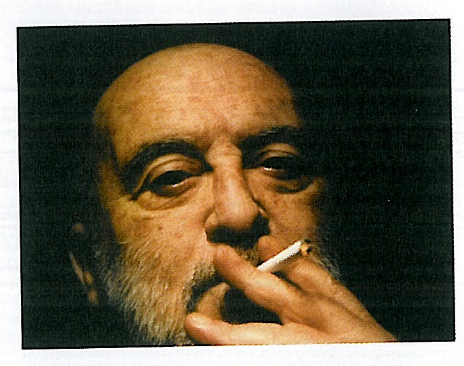
De ese nuevo mundo al Jordá de *Dante no es únicamente severo* (1967)...
J.J.: "Han pasado treinta y pico años, ¿no? En ese tiempo han sucedido dos hechos fundamentales para el cine: la desaparición de la censura formal y la aparición como entidad hegemónica de la televisión".

El primero es positivo.
J.J.: "Sí y no. Si todo se puede contar, ¿por qué no se cuenta todo? ¿Por qué se cuenta sólo lo más fácil y rentable? ¿Por qué no se cuenta todo, eh? ¿Por qué no se ha elegido la vía de ampliar la mirada en lugar de hacer prevalecer una mirada más procaz y más... más rentable?".

En esa época hablabas de que en la Escuela de Barcelona tratabais precisamente de ampliar esa mirada. De crear un nuevo espectador.
J.J.: "No se consigue modificar a la gente con unas imágenes. Estaría muy bien, pero olvidémonos porque hay tantas cosas que lo crean y lo descrean, y lo forman y lo deforman y lo malforman que sería inútil enfrentarse a ellas. Creo que hay que tomar de nuevo una política mucho más de francotirador, de que todo el mundo haga lo que le dé la gana... y yo hago lo que quiero".

Ya que hablamos sobre la utilidad del cine, en este caso de tu cine, me consta la influencia del rodaje de *Monos como Becky* en la vida de los enfermos mentales que la protagonizan.
J.J.: "Es una especie de leyenda del manicomio. En el segundo aniversario del rodaje organicé una comida allí. Había una mesa de presidencia donde estábamos Nuria (Villazán) y yo, junto a Ramsés, Marta y Joan, los pacientes que aún siguen ingresados allí. Y luego estaban los otros pacientes, que no habían participado porque eran nuevos pero que estaban entusiasmados. Era como una boda, y Nuria y yo los novios. Ha influido, está claro que ha influido la película. Aquí hubo una vez una fiesta que fue un rodaje, una cosa especial que pasó".

Creo que ese sentido festivo del cine se está perdiendo o, al menos, está cambiando. Bergman hablaba de su emoción cada vez que en el cine se encendía el proyector y "las sombras vuelven su rostro hacia mí". La hegemonía de la televisión de la que hablabas y las condiciones de visión que supone hacen que hoy en día suene casi ridícula esa reflexión.
J.J.: "Y no sólo eso, incluso en los rodajes da como vergüenza cualquier liturgia o sacramentalización. Al empezar a rodar *Monos como Becky* intenté decir aquello de cámara, motor, ¡acción!, y me di cuenta de que era una ridiculez porque la cámara de vídeo no para de funcionar, no tiene principio ni fin. Yo creo que habría que recuperar ese lado ritual. Desde mi punto de

vista, como la gran sala de dos mil butacas, no hay nada. Los cineítos de ahora tienen su lado positivo pero no se utiliza. Si hubiera un tipo de cineastas que dijera 'renunciamos a los Coliseums, los Waldorf Astoria, y nos quedamos con los Mélies, los Verdi, Renoir...', e hicieran un tipo de cine para éstos, pues tendría sentido".

¿Por dónde debería ir un cine de futuro?
J.J.: "Idealmente, por Buster Keaton. El espíritu de Keaton con la complejidad del mundo actual podría dar resultados tremendos. Pero sé que es utópico, tan rematadamente perfecto que hoy en día sería demasiado caro sacarlo adelante. También me gustan mucho Kiarostami, Godard, Oliveira, que para mí es el mejor director vivo".

En ese futuro, ¿crees que la consolidación del vídeo digital es una esperanza de democratización de la producción?
J.J.: "Tengo muchas dudas. Muchas veces se ha renovado el sistema de producción, pero lo que nunca se ha tocado es el de distribución y exhibición. Es absurdo que reciba el mismo trato una película de Erice que una de Spielberg".

No te pregunto si eres partícipe de la euforia que existe alrededor del cine español.
J.J.: "No hay nada, todo es un montaje".

Me enseña una lista de sus películas favoritas que ha confeccionado por encargo. Lang, Ford, Renoir, Preston Sturges, Ray, Murnau...
J.J.: "No creo tanto en las películas como en los autores. Yo creo que los autores son fragmentos, momentos... Me da igual qué película poner de Lang, que sea la menos vista. Lo que me importa es que esté Lang".

¿De qué fragmento de tu carrera te sientes más satisfecho?
J.J.: "De la dirección de actores de *Cuerpo en el bosque*, de haber sabido comprender que es imposible una dirección unificada, que hay que adaptar para cada actor una forma de dirigirlo en la que él se sienta cómodo y dé lo que buscas. Es más placentero que una posición de cámara, que en el fondo es bastante banal. Un director está delante de la cámara, no está detrás de la cámara. Cuando consigue organizar todo aquel espacio que tiene delante, y hacer que gente y cosas, porque las cosas también cuentan, sean vistas como él cree que deben ser vistas, y lo consigues, aunque nunca se consigue del todo, pero te acercas, entonces se pasa muy bien".

mía, la vuestra, la de los locos, la de los *massmedia*. La del espectador. Cada respuesta tiene su tempo, Joaquín narra sus réplicas. No ahorra un solo adjetivo. Su bagaje como lector y traductor le ha dado un agradable dominio del lenguaje verbal. Le ayuda una voz profundísima. Tiene meditadas casi todas las respuestas. En una de ellas menciona su "teoría sobre mi nuevo mundo".
El nuevo mundo nació el día en que un fogonazo le deslumbró a bordo de un avión, hace tres años. Aquel infarto cerebral le dejó unas secuelas decisivas. Perdió la facultad de la lectura automática, percibe los colores de una forma que ni él mismo puede explicar: "mis planos generales son mucho peores porque se me escapan, y en cambio los planos detalle son mejores porque veo las cosas con más minuciosidad". Ha cambiado su forma de ver las cosas, pero sigue viendo las cosas de la misma forma. "En un momento en que la hegemonía de los efectos especiales está creando una realidad inverosímil, cabe que en esta saturación de imposibilidad real sea bueno recuperar la realidad imposible: ésa que no vemos porque no queremos acercarnos a ella". Lo dijo hace un año, pero él recuerda haber pronunciado esta sentencia mucho antes. Su memoria flaquea a ratos, pero es más fiable que nunca. No recuerda quién es el protagonista de *Otoño cheyenne*, pero recuerda perfectamente qué hace (y por qué) de la penúltima película de Ford una obra ejemplar. Comprendo que para vivir en el nuevo mundo no es mala idea ser tuerto. Es otro punto de vista.

T: Manel Martínez

TRES SECUENCIAS DE SU CINE

DANTE NO ES ÚNICAMENTE SEVERO (1967)

1. Primera secuencia: un grupo de jóvenes, alegres, sanos y despreocupados, se preparan para algo parecido a una sesión fotográfica. Cámara en mano, el objetivo busca sus rostros, y sobre todo, su sonrisa. Se ponen gafas de sol y posan con desbordante optimismo. Una de ellas, modelo, se maquilla. El cámara habla a sus actores/amigos, se hacen evidente los medios técnicos, no recuerdo que se viera el micro, pero no me extrañaría. Segunda secuencia: los espléndidos títulos de crédito. Son fotografías de la modelo que hemos visto antes. Corretea por una alameda a ritmo de *collage* ecofestivo. Lo que podría ser muy cursi, resulta encantador. Y tiene el magnetismo visual que le falta a toda la "nueva ola" de nuestros días. Jordá duda de la unidad de una obra que fabricaron él y Jacinto Esteva a partir de dos mediometrajes que habían rodado cada uno por su cuenta. Pero el ojo del 2001 agradece los retos que aún le plantea el ojo de 1967. Como mínimo, le hace sentir un ojo activo.

EL ENCARGO DEL CAZADOR (1990)

2. Venimos de enterarnos de que Jacinto Esteva era un talento desgarrado y desgarrador. De que se siente culpable del suicidio de su hijo. De que estaba entregado a la bebida y destrozado por dentro. Estamos viendo un documental con una aparente estructura de reportaje clásico: entrevistas a un puñado de personas que a base de pinceladas van trazando la turbulenta identidad del ya muerto Jacinto Esteva. De entre todos los testimonios es inolvidable la fotogenia de su hija Daría. Como toda fotogenia que se precie, nace del temple. Un travelling recorre la casa donde aún flota el recuerdo del cazador. En "off", Jacinto Esteva canta una alegre canción, inglés con acento catalán y embriagado. De una puerta aparece la cabeza de Daría, que le da un susto a la cámara y luego desaparece. Televisión Española produjo esta inmensa obra, pero debió parecerles que el tono era demasiado sincero y descarnado para el ojo de 1990, 1991, 1992, y así hasta nuestros días.

MONOS COMO BECKY (1999)

3. Los pacientes de un manicomio se reúnen en una sala para ver la grabación de una obra de teatro que protagonizan. El tema es el asesinato de Egas Moniz, el inventor de la lobotomía. Se ríen cuando se ven en pantalla. Al acabar la representación, el director (Jordá) sale a agradecer las ovaciones y aplaude a su vez a sus actores. En la sala del manicomio se apaga la tele y se repiten las ovaciones. Se inicia un debate. Toma la palabra Ramsés, uno de los pacientes más conflictivos. Defiende con vehemencia su derecho a no ser tratado como un vegetal. Dice cosas más que razonables, que firmaría cualquier espectador. Hay un momento de la obra teatral en que se burla del cadáver de Moniz. Normal. Jordá se consagra como el francotirador más premiado y reconocido del monótono cine español. Mezcla su experiencia personal con una investigación sobre Moniz y un documental sobre las vidas dentro de un manicomio. De hecho, siempre mezcla.

un nou impuls per el cinema català

Perquè estem convençuts del bon moment del cinema català, posem a disposició dels professionals del sector l'última tecnologia i tots els serveis necessaris per a la industria cinematogràfica a Catalunya.

amb el cinema català

Contactes: Francisco Blázquez
Joan Sebastià Martí
Maite Fernández

Energia, 20 - Pol. Ind. Famades - 08940 Cornellá de Llobregat - Tel.: 34 - 934 740 554 - Fax: 34 - 934 740 568 - e-mail:barcelona.film@ellaboratori.com

reportaje

: ¿españa va de cine?

T: Ruth Pombo I: Marcos Morán

*De cada diez películas que el público ha ido a ver durante el año 2000, una ha sido española, y ocho han sido norteamericanas.

¿Verdad o mentira? "La bajada de la cuota del cine español supuso 4.000 millones de pérdidas en el 2000" ('El País'). "La cuota del cine español baja al 9,6% y la del de EE.UU. sube al 82%" ('La Vanguardia').

Suma y sigue: son sólo ejemplos de titulares recientes con los que la prensa se pregunta qué pasa en la industria española, sobre todo con la nueva ley del cine. Para arrojar un poco de luz, invitamos a opinar a la mayoría de sus protagonistas profesionales. Éste es sólo el primero de nuestros balances, centrado en la distribución y en la exhibición. La producción, a examen en la próxima entrega.

ANTONI LLORENS

Consejero Delegado de Lauren Films

"No se puede hablar de futuro del cine si no se construye primero un presente cinematográfico firme. Lo que más me gustaría es que los jóvenes que llevan el cine en la sangre, y que se están preparando para dedicarse a esto, consigan tener una oportunidad para demostrar lo que valen. Que no tengan que dedicarse a otra cosa por falta de estructuras. La pena es que este negocio está tan influido por la especulación que es muy difícil que sea posible al 100%".

"El funcionamiento de las organizaciones de profesionales del cine depende mucho de quién lleve sus riendas. El cine es universal: hay que hablar de él superando las barreras estatales. El concepto tiene que ser global".

"La legislación del cine en este país se ha ido remendando en los últimos años. Pero nadie ha puesto voluntad para conseguir un buen zurcido que fuera definitivo. Además, en este país Bienvenido míster Marshall aún no se ha acabado. Y el Hollywood del 2001 es completamente diferente a la unidad férrea que tenía antes su industria. Lo esencial es que los norteamericanos tienen una perfecta red de ventas, una red de ocupación internacional. Si ven que una industria está más floja que otras, entran con más fuerza y acaban consiguiendo un convenio a su favor. Aquí en España hacen lo que les da la gana, pero en Francia tienen que pactar".

"La crítica no aporta nada al cine. No se puede pontificar sobre algo según tus gustos. Sólo hay uno o dos críticos razonables en este país. Lo importante en la prensa cinematográfica es la información. Luego el público ya decidirá si le gusta o no".

PEDRO ZARATIEGUI

Representando a Golem

"En el sector de la exhibición española hay muy poca sensibilidad, que es lo que necesita un determinado tipo de cine español. Y si no la hay es porque el mercado no permite sensibilidades".

ANTONI LLORENS (LAUREN FILMS)

(LAS *MAJORS*) SI VEN QUE UNA INDUSTRIA ESTÁ MÁS FLOJA QUE OTRAS, ENTRAN CON MÁS FUERZA Y ACABAN CONSIGUIENDO UN CONVENIO A SU FAVOR. AQUÍ EN ESPAÑA HACEN LO QUE LES DA LA GANA, PERO EN FRANCIA TIENEN QUE PACTAR.

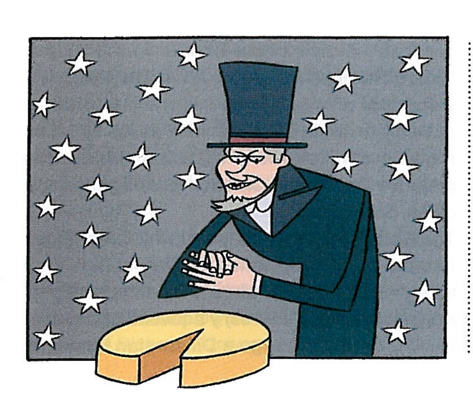
PEDRO ZARATIEGUI (GOLEM)

EN EL SECTOR DE LA EXHIBICIÓN ESPAÑOLA HAY MUY POCA SENSIBILIDAD, QUE ES LO QUE NECESITA UN DETERMINADO TIPO DE CINE ESPAÑOL. Y SI NO LA HAY ES PORQUE EL MERCADO NO PERMITE SENSIBILIDADES.

"La política de beneficios de las majors no incluye la calidad como cuantificativo. Lo que importa es cerrar el balance anual con un tanto por ciento lo más alto posible, pero sin tener en cuenta el precio de esas ganancias a nivel cualitativo".

"El cine con contenido acostumbra a ser pobre en medios. Las razones que hacen que esto sea así tienen más que ver con el sistema industrial que con otra cosa. Los críticos tienden a demandar que pueda competir con todo tipo de películas en igualdad de condiciones. Pero esta opción puede ser contraproducente para él mismo. Tal y como están las cosas en la estructura comercial, ni puede ni debe, por su bien. Porque no es un cine elaborado basándose exclusivamente en planteamientos comerciales".

"El cine de autor hecho por directores consagrados, como Jarmusch o Lynch, es el más arriesgado a la hora de distribuir: se compra a precios muy altos, el riesgo eco-

: MAJORS Y MAJORETS

Los retorcidos caminos de la distribución norteamericana pasan hoy por el vientre de sistemas dominados por un pequeño número de grandes corporaciones. Es un sistema de comercio global y transnacional que crece vorazmente. Hasta la década de los ochenta, los medios de comunicación tenían un alcance nacional. Aunque antes hubo importación y venta de libros, música, filmes y TV, el proceso de divulgación estaba normalmente limitado o regulado. A comienzos de 1980, la presión del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del gobierno de Estados Unidos para desregularizar y privatizar los medios de comunicación coincidió con la aparición de la tecnología del cable y del satélite, resultando de este contexto el alzamiento de gigantes mediáticos transnacionales.

Además de requerir una expansión global para competir, las grandes corporaciones tienen numerosos intereses en la industria de la comunicación, tales como la producción de películas,

*Mientras que en España hemos visto durante el 2000 un 9,6% de cine español en relación con el total, en Italia se ha visto casi un 30% de cine italiano, y en Francia ¡un 45% de cine francés!

nómico para las distribuidoras se acerca mucho al de las filmes comerciales, pero el número de espectadores está a medio camino entre lo comercial y el cine de autor".

ENRIQUE GONZÁLEZ MACHO
Presidente de Alta Films

"La diversidad cultural provoca fragmentación en el mercado europeo: no somos lo suficientemente fuertes para competir entre nosotros si no disponemos de protección estatal. El papel de las *majors* en Europa corresponde al de dominador del mercado. El cine depende, en un 60 ó 70%, de cinco compañías: Warner, Columbia, UIP, Fox y Buena Vista. De ahí la posición dominante, que favorece que existan irregularidades. Si tienen un porcentaje alto de mercado, aspiran siempre a tener más; eso entra dentro de la lógica comercial. El resto sólo tenemos los residuos de lo que ocupan las grandes, tanto las otras compañías de aquí o de Europa como las de cinematografías como la china, por ejemplo".

"El que se obligara a cubrir cuotas ha hecho que las *majors* hayan aceptado distribuir cine español, como un impuesto revolucionario, mientras han tenido esa obligación. Ahora, con la nueva ley del cine ya no tendrán que hacerlo. Están encantadas. En el fondo no cambia absolutamente nada más. Lo único que tiene importancia es que es ley. Hasta ahora el cine funcionaba a base de decretos, órdenes ministeriales... Pero de hoy en adelante será una ley, y así el cine no sufrirá los vaivenes del señor de turno".

"Mientras las televisiones ponen miles de millones para el cine norteamericano, con *TV movies* y películas de 3ª división incorporadas, invierten mínimos en cine español. Cuando TVE, la televisión pública, dice que invierte 2.000 millones en cine español, todos los medios se afanan en anunciarlo: TVE ayuda al cine español. Pero es que se gastan 15.000 millones de pesetas en un solo contrato con una multinacional. ¡De eso nunca se dice nada! Se desprecia al resto de distribuidoras, las que asumen mayoritariamente el cine español. Por eso hay cada vez menos, y así habrá cada vez menos presencia de nuestro cine. Siempre se habla de los problemas de producción y nunca de los de distribución".

"Hay una solución para consensuar intereses enfrentados entre producción, distribución y exhibición. Generalmente nos odiamos mutuamente, pero no sabemos mucho los unos de los otros. La única manera es obligar al otro a vivir lo tuyo día a día, porque así sabrá de qué va... Es un trabajo añadido, pero yo he comprobado que funciona. En el fondo, las bases industriales básicas las conocemos y las aceptamos perfectamente todos".

"El mimetismo de los Oscar es la gran trampa de la industria estadounidense. No te eligen: te toca. Es lamentable que los medios dediquen páginas y páginas a los Oscar y a exaltar el cine yanqui... y, luego, al día siguiente: hay que ver que nos están invadiendo y no puede ser. Es contradictorio. Que Garci gane o no este año no es el triunfo de una industria: es una anécdota. Es igual que en el deporte, pues es mucho más importante que haya muchas películas españolas cojonudas y no que una española gane no se qué no sé dónde".

ENRIQUE GONZÁLEZ MACHO (ALTA FILMS)

EL QUE SE OBLIGARA A CUBRIR CUOTAS HA HECHO QUE LAS *MAJORS* HAYAN ACEPTADO DISTRIBUIR CINE ESPAÑOL, COMO UN IMPUESTO REVOLUCIONARIO, MIENTRAS HAN TENIDO ESA OBLIGACIÓN. AHORA, CON LA NUEVA LEY DEL CINE YA NO TENDRÁN QUE HACERLO. ESTÁN ENCANTADAS.

JULIO FERNÁNDEZ
Presidente de Filmax

"Cada uno lucha en el mercado como sabe: es una cuestión de adaptación. Los hay

JULIO FERNÁNDEZ (FILMAX)

LA ÚNICA FÓRMULA QUE CREO QUE ES FACTIBLE PARA CONSEGUIR FRENAR LA GRAN INVASIÓN CULTURAL Y ECONÓMICA NORTEAMERICANA QUE NOS INVADE ES TRABAJAR CON PRODUCTOS QUE LE INTERESEN AL PÚBLICO: ES LA ÚNICA MANERA DE CRECER COMO SECTOR COMPETITIVO.

la edición de libros, la estrategia televisiva, la venta de licencia y mercadotecnia, la gestión de parques temáticos, la publicación de revistas y diarios, etc., envolviendo el completo proceso de producción, distribución, exhibición y promoción que requieren sus productos. Una película, por ejemplo, debería generar una banda sonora, un libro, fetiches de sus personajes y hasta juegos de ordenador. Las firmas que no tienen un conglomerado de *holdings*, simplemente no pueden competir con estos gigantes. El lioso canal de la distribución en Norteamérica, por lo que se refiere a las películas de cine, pasa por integrarse en estas corporaciones. La mayor entidad mediática que ha conocido el mundo, por ejemplo, es Time Warner (1989), propiedad de Ted Turner y propietaria de los estudios Warner, Castle Rock (desde 1993) y New Line Cinema. La división Time Warner Entertainment supervisa la distribución de sus producciones dentro y fuera de América y se ocupa de adquirir cine minoritario (extranjero e independiente) a través de Fine Line Cinema (distribuidora que ha estrenado en el imperio norteamericano títulos como *Dancer in the dark* o *Before the night falls*, con Javier Bardem).

Viacom es el segundo Godzilla de las corporaciones y distribuye las películas de los estudios Paramount Pictures y aquellos títulos que adquiere Paramount Classics (*Las vírgenes suicidas*, *Sunshine*...).

The Walt Disney Company ocupa el tercer lugar. Estrena las producciones de Buena Vista (que incluye Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures y Hollywood Pictures) y aquéllas que maneja Miramax (que acoge a Dimension Films), la

*Álex de la Iglesia con *La comunidad* se ha llevado la palma con 900 millones recaudados durante el 2000. *Año Mariano, El arte de morir* o *You're the one*, han sido otras de las películas más taquilleras de la temporada.**

que no se resignan a quedarse solos viviendo de las ayudas gubernamentales. Pero hay que ponerse las pilas, desde la producción hasta la exhibición, pasando por las producciones en animación, los contenidos para TV, el vídeo, etc. Todo este desdoblamiento se corresponde con la importancia que tiene hoy en día el concepto de empresa vertical en el sector audiovisual: eso es lo que necesitamos para ser competitivos".

"Creo que es mentira que tengas que tener un circuito de exhibición propio para cubrir el negocio. Puedes acabar incluso perjudicándote a ti mismo. Lo importante es que tus películas se estrenen y se muevan como es debido. Teniendo una exhibidora puedes tener los mismos problemas que no teniéndola... Puedes acabar pisándote los títulos también".

"Las televisiones son las auténticas locomotoras del cine de cualquier país. Por lo tanto, desde esa perspectiva, en España, sobre todo las de titularidad pública, lo que se debería hacer es fidelizar a un determinado tipo de público en determinadas horas. Lo ideal sería elaborar propuestas especializadas en géneros para programar cine en TV".

"Lo importante para solucionar los problemas del cine español, imprescindible para asumir lo que nos pide la nueva ley del cine, es que los grandes grupos financieros de inversión, la banca, nos apoyen como a otro sector comercial cualquiera. Deberíamos mirarnos menos el ombligo, dedicarnos más a especializarnos e intentar encontrar cada uno el hueco que le corresponde".

"La única fórmula que creo que es factible para conseguir frenar la gran invasión cultural y económica norteamericana que nos invade es trabajar con productos que le interesen al público: es la única manera de crecer como sector competitivo. Tenemos que evitar que al público sólo le interesen las películas norteamericanas".

PATRICIA ECHEVARRÍA

Jefa de prensa y promoción de Vértigo

"Hay distribuidoras que, aparentemente, son independientes pero que se han convertido en casi multinacionales porque se han aliado con el enemigo y cumplen el círculo completo de comercialización de una película. Las verdaderas independientes lo son por su criterio a la hora de comprar títulos".

"Lo más dificultoso para nosotros es colocar una copia doblada de una película del circuito en versión original. Por ejemplo: *Harry, un amigo que os quiere*, con el empuje del premio a Sergi López como mejor actor europeo y funcionando bien en taquilla, no tenía cine en Barcelona para poderle ofrecer al público la versión doblada. Otro problema es mantener en cartel películas que nos funcionan, porque estamos muy limitados en salas. Les ha ocurrido esto a filmes como *Harry, un amigo que os quiere* y *Para todos los gustos*. Si tenemos que estrenar otros después de éstos, o nos pisamos a nosotros mismos o no tenemos otra opción".

PATRICIA ECHEVARRÍA (VÉRTIGO)

ALGUNOS EXHIBIDORES TE LO DICEN DIRECTAMENTE: NOS GUSTARÍA, PERO NO PODEMOS, TENEMOS QUE PROGRAMAR CON LAS MULTINACIONALES.

"La manera de programar y la falta de educación cinematográfica de los espectadores hacen que sea prácticamente imposible que una película en versión original funcione en TV. Casi no tenemos opción. ¡Cómo no va a ser así, en la era Gran Hermano! Y el millón o millón y medio de personas que son la audiencia de las cadenas especializadas de pago, como Canal Plus o Cinematk, en Vía Digital, no significan demasiado en los totales de audiencia".

"En los últimos seis años la prensa y la crítica han cambiado bastante. Ahora cuidan mucho más al cine español y al cine de calidad. En TV resulta mucho más difícil, porque sigue siendo mucho más frívola. Los programas especializados en cine tienen, desafortunadamente, una audiencia casi ridícula".

"Algunos exhibidores te lo dicen directamente: nos gustaría, pero no podemos, tenemos que programar con las multinacionales".

cual distribuye y/o produce películas ajenas al sistema de estudios (como *Calle 54* o *Gangs of NY*, la nueva de Scorsese). Por cierto, Disney tiene tratos exclusivos con McDonald's y la compañía de juguetes Mattel. Genera más dividendos con la venta de licencias que con sus propias películas.

En fin, News Corporation (feudo del terrible Rupert Murdoch) mueve todo lo que sea de la Fox. Después, Sony (Tristar, Columbia, Sony Pictures, Sony Classics y Screen Gems); Seagram (Universal Pictures, Universal Focus) y MGM/UA completan un esbozo rápido de las principales compañías con intereses en producir y distribuir todo lo que se ponga al alcance de su chequera. Dreamworks se ha unido al grupito desde 1994, pero es un enano al lado de aquellos monstruos.

También USA Films, aunque merece una mención aparte. En abril del 99 compró October Films y Polygram Entertainment a Seagram, nada menos, y ahora es una notable (pero pequeña) distribuidora que hace la competencia a Miramax moviendo películas independientes y extranjeras (como *Wonderland* o *Traffic*, de Steven Soderbergh).

Por último, sólo queda mencionar la discreta participación de industrias como Artisan Entertainment o Winstar Films, que actúan esencialmente en la distribución, llevando películas independientes pero comerciales (caso de Artisan, que se forró con *Blair witch project*) o extranjeras (caso de Winstar, que estrena Cine en mayúsculas, si bien a cuentagotas: *Yi Yi*, *L'humanité*...). Veremos cuánto resiste este grupo al hambre de las corporaciones. T: Ricard Ramos

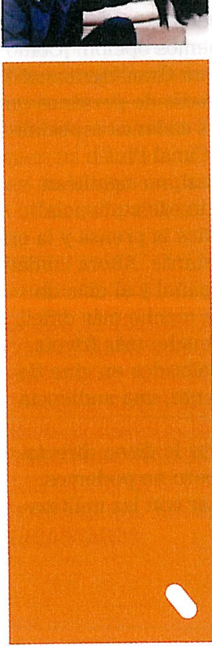
cortometrajes

termінó la década dorada

Y empieza el siglo con inmejorables prespectivas para el género. Continuamos con el tablón con avalancha de notícias, propuestas y anécdotas. No dudes en enviarnos cualquier tipo de información.

Luis Cerveró **ganó el premio al mejor corto en la última edición del Festival de Alcalá de Henares, con *Taxidermia*. Cortometraje producido por Koldo Zuazúa. Cerveró, estudiante del ECAM de Madrid, pero nacido en Valencia, actualmente trabaja para BTV (la televisión local de Barcelona).**

¡QUÉ RESPIRO!

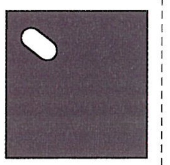

KOLDO ZUAZÚA, PRODUCTOR

Ha conseguido el equilibrio con una mancha de celuloide, *Hongos* (Ramón Salazar, 1999) que ha florecido en el panorma del cortometraje patrio como una extraña flor. Koldo Zuazua ha sembrado. Y la cosecha ha sido inmejorable: premios a mansalva, segundo corto, *Taxidemia*; tercer corto, *Puzzles*; y primer largo, *Piedras* (R.Salazar) en mayo. Es de Donosti. Ha vivido en Roma y en Madrid. Hace tres años manipulaba compases y calibraba planos arquitectónicos, hoy consigue los fajos que dan vida al cine, y eso que todavía es alumno de la Escuela de Cine de Madrid (ECAM). Y es raro: hasta hace poco la producción era un coto prohibido poblado de gordinflones con tirantes. El corto que le ha puesto el éxito a huevo es *Hongos*."Era un cortometraje en video que se escribió como trabajo de fin de curso de la Escuela. Pero era demasiado largo, y se desestimó. Lo hicimos con cuatro duros, en una semana, y después lo envié a festivales: Gijón, Alcalá.....Nos dijeron que si lo pasábamos a 35mm podría competir en seccio-

* Puedes enviar cualquier tipo de información a través de nuestro emai: scopemag@hotmail.com, o bien a través de nuestra dirección de correo: Llibertat 24, baixos 08012 Barcelona

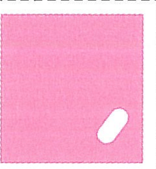

El festival de cortos más importante del mundo (*Clermont-Ferrand*) contará con un ciclo dedicado al cortometraje español titulado Olé-Olé!. Del 26 de enero al 3 de febrero se podrán ver más de 60 cortos, tres de ellos españoles y a competición. Más información en la agenda o en: www.clermont-ferrandfestival.com

www.cortos.tv es el primer portal de internet español dedicado en exclusiva al mundo del cortometraje. Podrás colgar tus cortos, visionarlos, estar informado al día de las noticias más importantes del sector, enlaces con festivales, etc. Todo ello de manera fácil y muy bien presentado.

El estupendo cartel del festival de animación Animac Lleida, nos sirve para ilustrar los nominados al Goya 2001 *al mejor filme de animación*: *10+2 El gran secreto*, de Miquel Pujol Lozano; *El ladrón de sueños*, de Ángel Alonso; *La isla del cangrejo*, de J.A. Muñoz y Txabi Basterretxea; y *Marco Antonio, rescate en Hong Kong*, de C. Varela y Manuel J. García.

El 3,4 y 5 de mayo, en las 'Cotxeres de Sants' de Barcelona se celebrará el primer *Online Flash Film Festival* (*OFFF 2001*).Un prometedor festival online de cortometrajes en formato flash y director, con genios del diseño como David Carson en el jurado. Las bases para participar en: www.offf.org

Docupolis será el Primer Festival Internacional Documental de Barcelona y se celebrará los días 18-19-20-21 del próximo octubre del 2001. Organiza el colectivo Tercer Ojo. Las inscripciones para participar están más que abiertas. Podéis consultarlas en: www.docupolis.com

El Concurso Nacional de Cortometrajes Version Española-SGAE afronta su segunda edición. Los 20 cortos finalistas serán emitidos a partir del 30 de enero. *Hongos*, de Ramón Salazar, será el primero en emitirse. Para más información: www.tve/versionespañola, o en www.sgae.es

Los nominados a los premios Goya 2001 al *mejor cortometraje de ficción* han sido: *El beso de la tierra*, de Lucinda Torres; *Puzzle*, de Belén Macías Pérez; *Los almendros-Plaza nueva*, de Álvaro Alonso; *Pantalones*, de Ana Martínez; y *The Raven-Nevermore*, de Tinieblas González.

El 31 de diciembre terminó el plazo para la selección de proyectos del proyecto *Canal+ Guiones*. En primavera se hará saber qué proyectos han sido seleccionados. Para próximas convocatorias, podéis encontrar toda la información, además de otros proyectos como equinox, en: www.plus.es

nes oficiales". Y así lo hicieron. Casi setenta premios. Y como Koldo dirigió la producción y el corto triunfó, de repente era productor. Es joven, solvente... y le sonó el móvil. *Taxidermia* (mejor corto en Alcalá) es su segundo trabajo: "En la escuela te dan una semana para rodar en 35mm, y el guión de *Taxidermia*, que es un documental, no podía abarcarse en tan poco tiempo. Introdujims distintos formatos para contarlo todo. 16, Super 8, video. Lo hicimos con 4 kilos, aunque la gente parezca no creérselo". Diana: el disimulo, como siempre, es la clave. Y *Puzzles* (de Francisco Plaza). Antes de debutar en el largo, algo precioso entre manos: "Estoy produciendo un documental que le encargaron a Nacho Cerdá (*Aftermath*). Un homenaje a Naschy, Franco -padres del terror patrio setentero-, etc. Mientras se recababan películas en archivos, se encontró una bobina de un día de rodaje. Se descubrió que era de un tal Sergio del Monte, antiguo colaborador del No-Do, un tipo obsesionado con la luz. Rodó el primer día, y al siguiente apareció asesinado. Después del crimen la vieron dos productores. Murieron un año después de tumor cerebral". Al parecer Del Monte empleó unas extrañas emulsiones químicas rusas. Koldo acudió a Juan Mariné, operador pionero del cine español y restaurador de negativos, para reparar la película. Pero Mariné tiene miedo. En la Semana del 2001, veremos. Mientras, *Piedras*, primer largo de Salazar, será su puesta de largo. Produce Alquimia, aunque Zuazua dirigirá el cotarro como independiente. "La clave está en calibrar lo que requiere cada departamento. Según como muevas el dinero, te puede salir una cosa u otra". T: Alma Deza

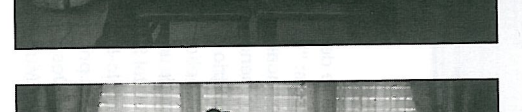
fotografía

vidas paralelas

Jordi Muntal estudia actualmente en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. El paso del tiempo podría ser el tema. Aunque él prefiere que cada cual lo interprete a su manera. ¿Tu como lo ves?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

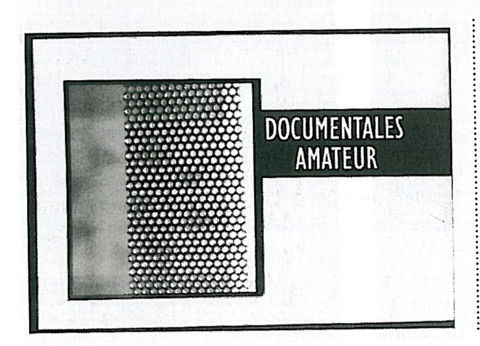
televisión

: locos por el documental

T: Elena Quintana F: Mario Martín

Inauguramos sección para dar un paseo por los canales temáticos de televisión que más nos gustan. Empezamos por Documanía, el primer canal de nuestro país dedicado en exclusiva a los documentales.

▹▹**EL EQUIPO DE DOCUMANÍA,** COMPLETAMENTE ABDUCIDOS

: MÁS FÁCIL IMPOSIBLE

La segunda edición del concurso Doc'Amateur ya se ha puesto en marcha. El objetivo: incentivar la creación, y promover futuros proyectos. Está abierto a todo el mundo, sin excepciones. "Los únicos requisitos son que la persona encargada sea de nacionalidad española y que el documental esté rodado en versión española al margen de si fue rodado en Estados Unidos o China". Una oportunidad así no se puede desaprovechar.

Si tienes un documental perdido en el cajón, no esperes ni un minuto en enviarlo. Y si tienes alguna idea para realizar uno, no dudes en ponerte en contacto con ellos. No importa ni el formato, ni la duración ni el presupuesto. En su primera edición se recibieron 47 trabajos y ahora desean recibir muchos más. El plazo de abrió el pasado diciembre y va a durar hasta septiembre del 2001. Toda la información está disponible en la página web: www.documanía.com (DocAmateur@documania.com)

▹▹DRAGS QUEENS

▹▹SHANGAY

▹▹SEBASTIAO SALGADO

Documanía es el primer canal temático de nuestro país dedicado en exclusiva a los documentales. Desde su puesta en funcionamiento en marzo de 1993 ha ido incrementando y fidelizando a una audiencia que va aproximadamente de los 21 a los 65 años. Con la incorporación este año de Docudidáctica, Documanía Temáticas, Documanía Júnior, El Faro y, lo más interesante para la gente con iniciativa, el Doc'Amateur, este canal de pago se sitúa entre las primeras cadenas de la televisión española.
Como explica su directora, María Rezola, Documanía "Recibe a todo el mundo. Mucha gente viene a vernos, y la manera que tenemos de ayudarles es haciendo precompras de algunas cosas. Buscamos algún productor que pueda distribuir sus productos o invertir en estos proyectos. Si me interesa el proyecto pero veo que no puede entrar en producción, les escribimos una carta de interés para que consigan una ayuda del Ministerio de Cultura o de la Unión Europea. Dentro del grupo estamos perfectamente coordinados. Si me llega un proyecto que creo que puede interesar a Canal Plus se lo mando a la persona responsable de lectura de proyectos del Plus, y lo mismo con Viajar o Estilo".

Criterios de selección

Este canal temático está dispuesto a arriesgarse por cualquier persona que llegue con un proyecto interesante debajo del brazo. Su manera de seleccionar los documentales que se emitirán más tarde pasa por un sinfín de visitas a los festivales nacionales e internacionales, algunas conclusiones sacadas de las revistas especializadas, Internet y por supuesto los contactos que después de siete años de vida el canal mantiene con multitud de productores.

El despertar

El documental, como afirma Resolas, "es un género que a nivel internacional se ve mucho pero que en España es ahora cuando poco a poco se empieza a apreciar". Por esta razón Documanía ha decidido incluir entre su programación una nueva propuesta que interesa a todas aquellas personas que tengan en mente rodar un documental o para aquéllos que ya lo rodaron y todavía no lo han estrenado. Se trata del concurso Doc'Amateur que la cadena puso en marcha la temporada pasada y que este año renueva con buenas expectativas. "No hay formato, duración ni temática específica. De entre los trabajos que nos llegan seleccionamos doce, uno por mes, y se le da un pase en antena. De estos doce se seleccionará uno que será el que se lleve la ayuda de un millón de pesetas para la producción de un nuevo proyecto". Un proyecto absoluamente pionero en España.
"Hasta hace cuatro o cinco años había documentales muy buenos pero no existía un lugar al que dirigirlos", continua Resolas, "Empezó Canal Plus a emitir documentales, luego la segunda cadena de televisión española y poco a poco se ha ido incrementando. Ahora también Telecinco emite un documental de naturaleza". En principio, la creación de este programa estaba bastante claro. "Se apostó por una cadena de documentales para el paquete básico de Canal Satélite, y. ahora estamos en varias redes de cable".
Todo parece indicar que el auge del documental es una realidad: cada vez son más las personas interesadas en echarle un vistazo a lo último en nuevas tecnologías, a los rostros escalofriantes retratados por Salgado o a la vida de un polémico director de los setenta. Pero además el público es cada vez más exigente, como afirma la directora del canal. "Tenemos una audiencia fija que es muy exigente. A lo largo de estos siete años hemos intentado ir cambiando, evolucionando para ellos".
Se apuesta por los jóvenes, por un mismo acontecimiento social observado desde tres puntos de vista diferentes y por la producción propia: así se consigue que el documental atraiga. "Cubrimos el arte y la cultura, las biografías de artistas importantes, la historia contemporánea, al mismo tiempo temas que sociales y de actualidad. No nos quedamos sólo en la naturaleza y la ciencia. Documentales hay muchos. Lo difícil es encontrar lo que llamamos 'pequeñas joyas'".

Equipo reducido

Sólo seis personas forman el equipo de Documanía. Éstas se encargan de comprar los documentales, organizar la programación y estudiar proyectos para llevarlos a cabo. "Así funcionan todas las cadenas temáticas", asegura Resolas, "Luego tenemos otro equipo que se encarga de continuidad, emisión, escaletas... que forma parte de una estructura común a todas las cadenas temáticas del grupo". Y no hay nada más, aquí acaba Documanía. O empieza, según se mire...

MANUEL RIVAS Y SU FARO

El escritor y periodista gallego Manuel Rivas conduce el primer programa de producción propia que impulsó Documanía: El Faro.
Cada último miércoles de mes, a las 22.30h, después del visionado de un documental que introduce el tema, una serie de invitados dialogan con Rivas sobre lo acontecido. Y la verdad es que no está nada mal. Los temas varian de un extremo al otro. El futuro de la ecología, la revolución de las mujeres, el conflicto entre creación y mercado, entre creatividad y cultura, las últimas elecciones americanas, son algunos ejemplos de los temas que se tratan. Sus invitados: escritores como Antonio Tabucchi, músicos como Antón Reixa, Julián Hernández de Siniestro Total, periodistas como Eduardo Haro Tecglen, Joaquín Estefanía, historiadores como Javier Tusell, arquitectos como Oriol Bohigas... En fín, cierto nivel.
El Faro es el tipo de programas que una televisión pública (por ejemplo TVE) debería promover, cuidar y reivindicar.

balance 2000

: un año de cine

Sólo llevamos tres números de vida, pero eso no quiere decir que no hayamos visto cine hasta entonces. Scope hace balance del año escogiendo las cinco mejores películas estrenadas durante el 2000.

1

: GHOST DOG, JIM JARMUSCH
la muerte lenta

Jim Jarmusch llevaba ya varias películas hablando de lo mismo: estilos y filosofías de vida a punto de desaparecer. Por eso contempla al William Blake de *Dead man* y al Neil Young de *Year of the horse* como si fueran espectros, como si estuvieran tan cerca del último suspiro que se encaminan hacia él taciturnos, casi resignados, pero con dignidad. Sus vidas en el contexto donde las coloca Jarmusch son una muerta lenta. En el caso de *Ghost Dog,* el asesino a sueldo con un código de honor ancestral (Forest Whitaker en el mejor papel que ha tenido en tiempos) es un personaje solitario, silenciado y extraño, sí, pero sobre todo es un desclasado incapaz de incorporarse a la sociedad. Por eso sigue un itinerario (el del sacrificio heroico) similar al de los protagonistas principales de *El silencio de un hombre* (Melville), *Centauros del desierto* (Ford), *Pickpocket* (Bresson), *Taxi driver* (Scorsese), *Bad lieutenant* (Ferrara), y hasta *Sacrificio* (Tarkovsky). Pero a pesar de tener una tonalidad tan árida y rugosa (en sintonía con la soberbia banda sonora de RZA) y apoyarse en un discurso de fondo tan grave, Jarmusch consigue dar a su filme un vuelo ligero. El autor de *Dawn by law* integra la cita cinéfila (a Rashomon y Melville, principalmente) con coherencia, rebaja con humor (bastante particular, eso sí) las secuencias más dramáticas y revisa, juega y finalmente se apropia de los géneros con maestría: ¿Qué es *Ghost Dog*? ¿Una revisión post-moderna del cine negro? ¿Un thriller urbano? ¿Una comedia mafiosa? ¿Un drama existencial? Dejémoslo en una enorme película. **T:** Joan Pons

2

: UNA HISTORIA VERDADERA, DAVID LYNCH
américa, américa

Nadie se esperaba algo así. Tocó el infierno con la muy reivindicable *Lost higway*, y ya nos pareció imposible que pudiera caer aún más bajo. Debajo del infierno sólo existe la nada, algo terrible para cualquier genio como él. Pero David Lynch renació y, de la mano de la Disney, nos regaló esta inesperada película, bella y ejemplar como cualquier joya de John Ford. Una enorme fábula moral americana cien por cien. Hermosa, ñoña y doctrinal como la mejor versión de *Qué bello es vivir*. David Lynch, padrino espiritual del cine más radical, oscuro y tenebroso de fin de siglo, emprende un viaje redentor, en sentido contrario, a través de un cortacésped a 10 por hora; ejecutando un desagobiado viaje a los valores más clásicos y seguros (del cine y de la moral) absolutamente soberbio. Quien lo iba decir. **T:** Marc Prades

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31					29	30	31					29	30	31				

EL PEQUEÑO LADRÓN, ERICK ZONCA
la poética crudeza de malvivir

Las desventuras de Esse, el pequeño ladrón de Erick Zonca, el centro absoluto de esta pequeña maravilla de sólo 65 minutos de duración, son la confirmación de que el director de *La vida soñada de los ángeles* es actualmente uno de los mejores transmisores de la verdad cinematográfica en toda su esencia. Fuera de las tendencias, Zonca lo cuenta todo con un realismo poético que llega a lo más hondo gracias a su sinceridad, a su sencillez y a la maestría con que debe transmitir a sus intérpretes lo que necesita. Nunca en mucho tiempo un cineasta francés había sido tan moral sin serlo; es decir, haciendo cine que se podría describir como social con la sinceridad de quien explica sus cosas desde el corazón. **T:** Ruth Pombo

RECURSOS HUMANOS, LAURENT CANTET
¿dónde está tu sitio?

Si quieren descubrir cómo les afectan palabros como especialización flexible, reinvención discontinua de las instituciones o concentración sin centralización, si quieren saber cómo está evolucionando el modelo neoliberal desde la caída del comunismo, si quieren ver el abismo que les separa de la generación de sus padres, si quieren entender por qué los sindicatos están perdiendo la batalla, lean *La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo*, de Richard Sennett, y vean *Recursos humanos*. Pero si la obra impresa es sociología pura, la fílmica trasciende la tesis para profundizar –¡y cómo!– en el alma de sus personajes. La película más rabiosamente moderna del año. **T:** Óscar del Pozo

EL FIN DEL ROMANCE, NEIL JORDAN
breve encuentro

Neil Jordan se adentra en un terreno tan resbaladizo como es el del cine romántico, y sale victorioso con una de las películas más subyugantes del año. A partir de la novela autobiográfica de Graham Greene sobre una pareja adúltera que se ama bajo las bombas en el Londres de la II Guerra Mundial, *El fin del romance* evoca una historia de amor que deviene imposible, a pesar de haberse consumado por propia decisión de uno de los amantes. Jordan hace aflorar con elegancia y emoción no sólo los sentimientos sino también un desbordante erotismo entre Ralph Fiennes y Julianne Moore. Como el resto de la más reciente filmografía de Jordan, sufrió la injusticia de ser estrenada casi a hurtadillas. **T:** Eulàlia Iglesias

EL RANKING DEL AÑO

1: **GHOST DOG** (Jim Jarmusch)
2: **UNA HISTORIA VERDADERA** (David Lynch)
3: **EL PEQUEÑO LADRÓN** (Erick Zonca)
4: **RECURSOS HUMANOS** (Laurent Cantet)
5: **EL FIN DEL ROMANCE** (Neil Jordan)
6: **EL VERANO DE KIKUJIRO** (T.Kitano)
7: **TOY STORY 2** (John Lasseter)
8: **PARA TODOS LOS GUSTOS** (Agnès Jaoui)
9: **BUFFALO 66** (Vincent Gallo)
10: **DANCER IN THE DARK** (Lars Von Trier)
11: **LA VÍRGEN DE LOS SICARIOS** (B.Schroeder)
12: **SLEEPY HOLLOW** (Tim Burton)
13: **EL CAMINO A CASA** (Zhang Yimou)
14: **LEO** (José Luis Borau)
15: **EL VIAJE DE FELICIA** (Atom Egoyan)

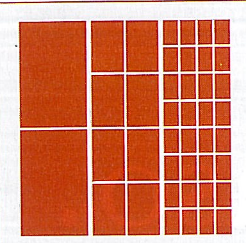
* Lista confeccionada con las votaciones de: Óscar del Pozo, Joan Pons, Eulàlia Iglesias, Manel Martínez, Ruth Pombo, Ricard Ramos y Marc Prades.

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Mal año para el cine español. Los balances, tanto cualitativos como cuantitativos, lo confirman sin apelativos. Bajar del 16 al 9,54% de cuota de pantalla bien se merece tanto revuelo. En el 2000 no hubo un milagro como *Solas*, y el periplo interminable de Pedro Almodóvar con *Todo sobre mi madre* se acabó semanas después de los Oscar. En fin, que se confirma lo que se intuía: que si los "grandes" nombres –por taquilleros– no se ponen de acuerdo y estrenan todos una vez al año, el cine español, para el españolito de a pie, no existe. En el 2000 Amenábar no estrenó, ni Santiago Segura, ni Bajo Ulloa, ni Medem ni tan siquiera Gómez Pereira. ¡Y encima Trueba va y se marca un documental! Menos mal que Álex de la Iglesia y *Año Mariano* llegaron para animar un poco el cotarro. Que Almodóvar tapa, sí tapa. Pero suerte tenemos de que exista –tanto para quienes le adoran, como para la taquilla que asegura–.
No sabemos qué solución debería haber. A lo mejor es tan sólo cuestión de "hacer buenas películas y quejarse menos", tal como dijo Diego Galán (ex director del Festival de San Sebastián) en la editorial de 'Fotogramas' del mes de enero. ¿Los premios Goya? Bueno, pues Álex de la Iglesia con quince nominaciones y Garci con catorce. Lo de *La Comunidad*, por seguir premiando a los jóvenes que recuperaron la taquilla, y *You're the one*, por... por Garci. Por lo demás, pues menos mal que se acordaron de la mejor película del año: *Leo*, del maestro José Luis Borau, el puntito de poner a *El Bola* en el saco de las mejores del año, y no sólo a dirección novel, y poca cosa más. Hay olvidos y patrañas descomunales, pero visto el panorama, tampoco había mucho donde escoger. Esperemos que éste año la cosa vaya algo mejor. Al menos, hay buenas perspectivas. **T:** Marc Prades

DISTRIBUCIÓN EN CINES

BARCELONA
Boliche
Casablanca
Cineambigú en Apolo
Filmoteca de la Generalitat de Catalunya
Icaria-Yelmo
Maldà
Mèliés
Savoy
Verdi
Verdi Park

MADRID
Alphaville
Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes
Filmoteca Española Cines Doré
Ideal
Bogart

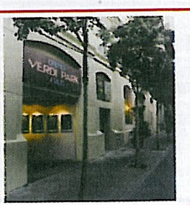
VALENCIA
Albatros
Babel
Filmoteca de la Generalitat Valenciana

GIRONA
Truffaut

TERRASSA

ALBACETE

NOMBRE: CINES VERDI
CIUDAD: BARCELONA
AÑO DE APERTURA: 1987
UBICACIÓN: CALLE VERDI Nº 32 (GRACIA)
Nº DE SALAS: 5

NOMBRE: VERDI PARK
CIUDAD: BARCELONA
AÑO DE APERTURA: 1995
UBICACIÓN: CALLE TORRIJOS Nº 49 (GRACIA)
Nº DE SALAS: 4

ENRIC PÉREZ FONT ES EL RESPONSABLE DE LOS MÍTICOS CINES VERDI DE BARCELONA. ÉL MISMO SE HAN ENCARGADO DE RESPONDERNOS UN BREVE CUESTIONARIO:

¿Como empezaron los Cines Verdi?
"Las tres primera salas construidas en el antiguo Cine Verdi fueron inauguradas el 23 de octubre de 1987, para ser dedicadas al cine de contenidos en versión original. La antigua sala única se dedicaba al reestreno de películas en programa doble, como otros tantos cines de barrio de la ciudad, situación que entraba en decadencia a favor del estreno simultáneo de forma masiva como ocurre hoy en día".

¿En qué consistía la apuesta?
"La apuesta personal para la arriesgada aventura consistía en especializar unas salas que ofrecieran temas y contenidos al margen del gran cine de entretenimiento".

¿Cual ha sido su evolución?
"En 1992 se convirtió una discoteca anexa al cine, que compartía el vestíbulo de las salas 1, 2 y 3 en las salas 4 y 5. Para entonces se formó un equipo humano homogéneo para afrontar nuevos retos. Y en 1995 se construyeron los Verdi Park 4 Salas, en la calle trasera al cine primitivo. Con ello se empezaron a consolidar las nueve salas actuales como la oferta más coherente de programación alternativa y con contenidos".

¿Qué criterios hay a la hora de programar?
"Las películas que se escogen para proyectar son aquéllas que merecen una especial atención por tener algo que contar al espectador, que crea una motivación para buscar en el cine algo que transmita comunicación con nuestro entorno, excluyendo las que sólo sirven para pasar el rato. Evidentemente, las obras escogidas deben ser en la versión original concebidas por su autor, sin adulteración alguna".

¿Qué crees que son los Verdi para el público?
"Los Verdi son un lugar de encuentro donde te identificas de alguna manera con los temas que se exponen en la pantalla, y sirven para experimentar nuevas sensaciones comunicativas con tu entorno hasta tal término que sirve, cinematográficamente hablando, como punto de referencia en Barcelona y en el resto de la geografía catalana".

STAFF

EDITA: **Alansmithee S.L.**
DIRECTOR: **Marc Prades**
DIRECTOR COMERCIAL: **Misha Kominek**
DIRECTORES DE ARTE: **Jordi Duró y Violeta Valle**

DISEÑO GRAFICO AGENDA: **Nacho Antolín**
ASISTENTE DISEÑO GRAFICO: **Lucrecia Olano**
EDITOR GRAFICO: **Paul Sosna**
PUBLICIDAD: **Toni López**
CORRECCION Y ESTILO: **Xavier Cervantes**

CONSEJO EDITORIAL: **Manel Martínez, Óscar del Pozo, Ruth Pombo, Joan Pons y Eulàlia Iglesias**

COLABORADORES: **Ricard Ramos, Romina Carmona, Roger Roca, Mark C.Andrews, Juan Pablo Beas, Llorenç Esteve, Juanjo Sáez, Pablo G.Polite, Mario Torrecillas, Xavi Bueno, Santi Pérez, Elena Quintana, Arnau Horta, Alma Deza, Marcos Morán, Juantxo Grafulla, Blai Morell y Santi Pérez**

INVITADOS: **Andrés Morte, Luis Hidalgo y Santi Carrillo**

FOTOGRAFIAS: **Paco y Manolo, Mario Martín, Eva F.M., Fric López, Archivo Rockdelux // Alta Films, Araba Films, Buena Vista, CCCB, Columbia, Filmax, Fric López, Hispano Foxfilm, Lauren Films, Lolafilms, MACBA, New World, Nirvana, Polygram, Sherlock Media, Sogepaq, The Kobal Group, Tripictures, UIP, Vértigo, Wanda, Warner Sogefilms y 100.000 Retinas**

SCANNER: **Rovira Digital S.L.,**
PRE-IMPRESION: **Directo A Plancha S.A.**
IMPRESIÓN: **Rotocayfo Quebecor S.A.**

REDACCIÓN Y PUBLICIDAD: **c/Llibertat 24, baixos 08012 Barcelona**
TELEFONO: **93 476 10 55**
FAX: **93 208 04 55**
E-MAIL: **scope@hotmail.com**

DEPÓSITO LEGAL: **B-47096-2000**

Studio
UNIVERSAL
TAXI
LIBRE
¿No querías cine?
000520
X·2888·ZG
Abónate en Quiero 902 50 25 25